

جامعة حلوان
كلية الفنون الجميلة
قسم التصوير

الخصائص المميزة للمنظر الطبيعي في الفن المصري المعاصر

THE CHARACTERISTIC FEATURES OF LANDSCAPE
IN CONTEMPORARY EGYPTIAN ART

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير

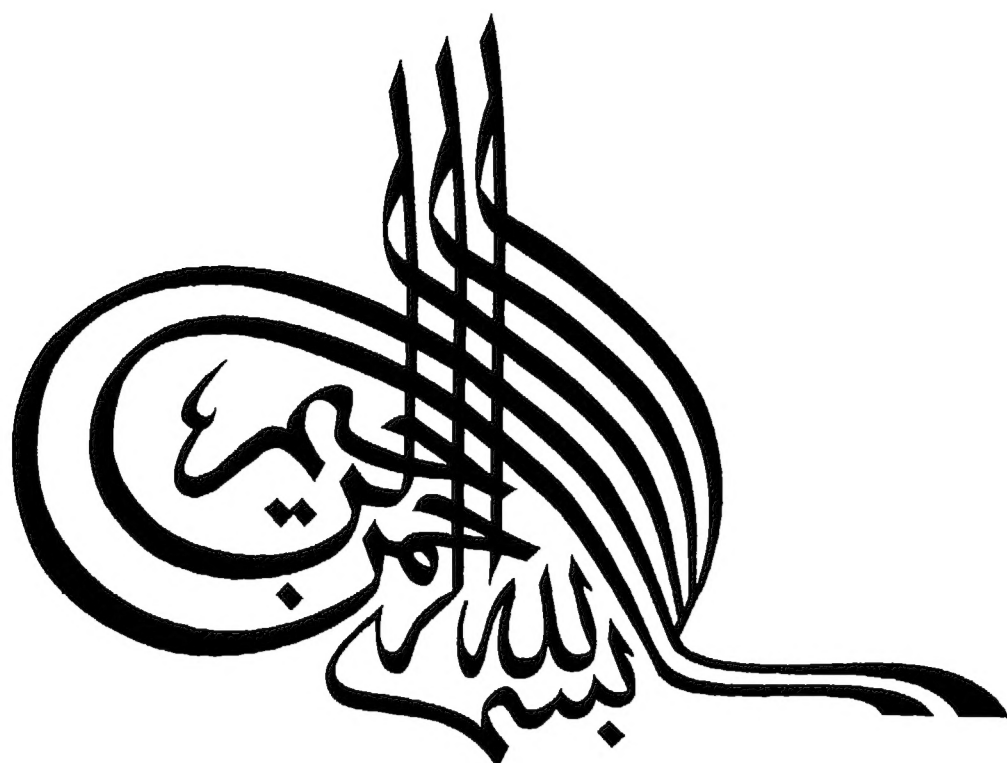
إعداد

أحمد يونس طحاوي إبراهيم

إشراف

أ.د/ حسن عبد الفتاح حسن

الأستاذ بقسم التصوير

شكر وتقدير

إلى كل أساتذتي الكرام الذين لم يبخلوا على بتوجهاتهم
العلمية البناءة .

إلى كل من قدم لي يد العون لإخراج هذا البحث .
إلى هؤلاء جميعاً كل شكرى وتقديرى .

جامعة حلوان
كلية الفنون الجميلة بالقاهرة
قسم التصوير

قرار لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس أحمد يونس طحاوى إبراهيم .

أنه فى يوم الأحد الموافق ١ / ٩ / ١٩٩٦م الساعة الثانية عشر صباحاً أاجتمع
اللجنة المشكلة من السادة :

١- أ.د / حسن عبدالفتاح حسن أستاذ بقسم التصوير (مشرفاً)

٢- أ.د / مصطفى محمد أمين الفقى أستاذ بقسم التصوير (عضواً)

ووكيل الكلية للشئون الطلاب

٢- أ.د / سعد محمد المنصورى أستاذ تاريخ الفن . (عضواً)

عميد معهد النقد الفنى سابقاً

وذلك لمناقشة الدارس أحمد يونس طحاوى إبراهيم فى الرسالة المقدمه منه الى

الكلية وعنوانها **الخصائص المميزة والمنظر الطبيعى فى الفن المصرى المعاصر**

للحصول على درجة الماجستير فى الفنون الجميلة تخصص تصوير تحت إشراف

أ.د/ حسن عبدالفتاح حسن وكان أعضاء اللجنة قد تسلموا نسخة كل منهم فى وقت

سابق وقدم تقريراً فردياً لصلاحيتها للمناقشة وبعد العرض الشفوى ومناقشة الدارس

علائياً والرجوع الى اللاوائح والقوانين المنظمة للدراسات العليا توصى اللجنة بمنح

الدارس أحمد يونس طحاوى إبراهيم درجة الماجستير فى الفنون الجميلة تخصص

تصوير .

التوقيع

أعضاء اللجنة

.....

أ.د/ حسن عبدالفتاح حسن

.....

أ.د/ مصطفى محمد أمين الفقى

.....

أ.د/ سعد محمد المنصورى

يعتمد

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

.....

أ.د/ محمد أبو القاسم

فهرست الموضوعات

الموضوع	رقم الصفحة
المقدمة :	أ - ج
حدود البحث	د
فروض البحث	د
منهج البحث	هـ

الباب الاول

١ : ٦٦ الجذور التاريخية لمفهوم فن المنظر الطبيعي

١ : ١٦ الفصل الاول : مفهوم المنظر الطبيعي في الفن القديم

- تمهيد ١
- البيئة الجغرافية في مصر ٣
- المنظر في عصر الدولة القديمة ٥
- المنظر في عصر الدولة الوسطى ٨
- المنظر في عصر الدولة الحديثة ١٠

١٧ : ٣٦ الفصل الثاني : مفهوم المنظر الطبيعي في مدارس الفن في أوروبا .

- تمهيد ١٧
- المدرسة الكلاسيكية الجديدة ١٨
- المدرسة الرومانسية والطبيعية ٢٠
- مدرسة الباربيزون ٢٢
- المدرسة الواقعية ٢٤
- المدرسة التأثيرية ٢٥
- التأثيرية الجديدة ٢٨

٣٧ : ٦٦ الفصل الثالث : مفهوم المنظر الطبيعي والاستشراق في مصر .

- الخلفية التاريخية للاستشراق ٣٧
- بورسبير ماربلا ٤١

- أوجين فورمانتان ٤٥
- جان ليون جيروم ٤٧
- ديفيد رويرتس ٤٨

١٣٧ : ٦٧

الباب الثاني

المنظر الطبيعي في أعمال المصورين المصريين عن الفترة من ١٩٠٨ الى ١٩٥٥

٩٠ : ٦٧ الفصل الاول : المنظر الطبيعي في أعمال بعض المصورين من جيل الرعيل الاول

- تاريخ نشأة مدرسة الفنون الجميلة ٦٧
- يوسف كامل ٦٩
- محمود سعيد ٧٣
- محمد ناجي ٧٧
- راغب عياد ٨١

١٢٣ : ٩١ الفصل الثاني : مفهوم المنظر الطبيعي في أعمال بعض فناني الجيل الوسيط

(التقليديون)

- تمهيد ٩١
- كامل مصطفى ٩٣
- محمد صبرى ١٠٠
- هدايت ١٠٤
- حسنى البناتى ١٠٦

١٣٧ : ١٢٤ الفصل الثالث : مفهوم المنظر الطبيعي في أعمال بعض فناني الجيل الوسيط

(المتردون)

- سيف وائل ١٢٤
- موريس فريد ١٢٦
- صلاح ظاهر ١٣٠

تطور مفهوم المنظر الطبيعي وبرز الشخصيّة المصرية عن الفترة
من ١٩٥٥ إلى ١٩٩٠

١٦٨ : ١٣٨ الفصل الأول : مفهوم المنظر الطبيعي في أعمال بعض الفنانين المصريين .

- تمهيد . ١٣٨
- أنجى أفلاطون . ١٣٩
- زينب عبدالعزيز . ١٤٤
- جاذبية سرى . ١٤٧
- زينب عبدالحميد الزرقاني . ١٤٩
- مرجريت نخلة . ١٥٢

١٩٩ : ١٦٩ الفصل الثاني : مفهوم المنظر الطبيعي في أعمال بعض الفنانين المصريين عن الفترة
من ١٩٧٠ إلى ١٩٩٠ .

- شفيق رزق سليمان . ١٦٩
- مصطفى الفقى . ١٧٣
- حسن عبدالفتاح . ١٧٦
- زهران معتمد سلامه . ١٧٩

٢٠٧ : ٢٠٠ الفصل الثالث : تجربة الباحث العملية والمعملية

- المنظر في أعمال الباحث . ٢٠٠
- الاعمال الخاصة في تجربة الباحث . ٢٠٧ : ٢٠٣
- المراجع والكتب . ٢١٠ : ٢٠٨
- ملخص البحث باللغة العربية . ٢ : ١
- ملخص البحث باللغة الانجليزية .

بيان الأشكال

رقم الصفحة	شكل رقم	وصف الشكل
١٢	شكل رقم ١	صيد السمك وقنص الطيور - الدولة القديمة من مقبرة حقايب أسوان
١٣	شكل رقم ٢	صيد الطيور - الاسرة الخامسة - السادسة مقبرة نفرحربتاح - سقارة.
١٤	شكل رقم ٣	منزل ذو حديقة - طيبة.
١٥	شكل رقم ٤	طيور على شجرة السنط - الدولة الوسطى - من مقبرة خمנוحتى - طيبة
١٦	شكل رقم ٥	صيد السمك وقنص الطيور - من مقبرة منا - طيبة.
٣١	شكل رقم ٦	ديفيد - نساء سابين - اللوفر ١٧٩٩.
٣٢	شكل رقم ٧	أنطون جيرو - الوباء فى يافا - ١٨٠٤ - اللوفر.
٣٣	شكل رقم ٨	جون كونستابل - عربة الدريس - ١٨١٧ - المتحف الاهلى لندن
٣٤	شكل رقم ٩	جوزيف ترنر - حريق مجلس النواب - متحف الفن - أمريكا.
٣٥	شكل رقم ١٠	جوزيف ترنر - غرق السفينة - ١٨٠٥ - متحف تيت - لندن
٣٦	شكل رقم ١١	تيودور روسو - منظر على أطراف غابة - ١٨٨٥
٣٧	شكل رقم ١٢	كاميل كورو - منظر من الريف - ١٨٢٧ - اللوفر.
٣٨	شكل رقم ١٣	فرانسو ميه - بادر الحبوب - ١٨٥٠ - متحف الفنون - بوسطن.
٣٩	شكل رقم ١٤	جوزستاف كورييه - جنازه فى قرية - ١٨٥٠ - متحف اللوفر - باريس.
٤٠	شكل رقم ١٥	كولود مونييه - كترانيه (روان) - الشروق - ١٨٩٤.
٤١	شكل رقم ١٦	كولود مونييه - كترانية (روان) - الغروب - ١٨٩٤.
٤٢	شكل رقم ١٧	ألفريد سيسلى - فيضان فى ميناء مارلى - ١٨٧٦ - متحف التأثيرية - باريس.
٤٣	شكل رقم ١٨	كاميل بيسارو - طريق روين - ١٨٨٥.
٤٤	شكل رقم ١٩	جورج سورا - عطله يوم الاحد - ١٨٨٣ - لندن.
٤٥	شكل رقم ٢٠	بول سيزان - منظر طبيعى - ١٨٨٥ - لندن
٤٦	شكل رقم ٢١	فان جوخ - منظر - ١٨٨٩ - لندن.
٤٧	شكل رقم ٢٢	فان جوخ - منظر - ١٩٠٤ - لوفر
٦١	شكل رقم ٢٣	ماريلا - منظر طبيعى من مصر.
٦٢	شكل رقم ٢٤	ماريلا - منظر طبيعى من مصر.
٦٣	شكل رقم ٢٥	فرومانيان - منظر طبيعى من مصر.
٦٤	شكل رقم ٢٦	جيروم - منظر طبيعى من مصر.
٦٥	شكل رقم ٢٧	ديفيد روبرتس - منظر طبيعى من مصر.
٦٦	شكل رقم ٢٨	ديفيد روبرتس - منظر طبيعى من مصر.

٨٥	يوسف كامل - منظر لمنزل إسلامي بالقاهرة.	شكل رقم ٢٩
٨٦	يوسف كامل - منظر لحارة مصرية.	شكل رقم ٣٠
٨٧	محمود سعيد - منظر من القاهرة القديمة.	شكل رقم ٣١
٨٨	محمد ناجي - منظر.	شكل رقم ٣٢
٨٩	راغب عياد - الزراعة	شكل رقم ٣٣
٩٠	راغب عياد - منظر ريفي	شكل رقم ٣٤
١١١	كامل مصطفى - من السوق.	شكل رقم ٣٥
١١٢	كامل مصطفى - حافة السمك.	شكل رقم ٣٦
١١٣	كامل مصطفى - الصيادين.	شكل رقم ٣٧
١١٤	كامل مصطفى - إصلاح الشباك.	شكل رقم ٣٨
١١٥	محمد صبرى - منظر من القاهرة القديمة	شكل رقم ٣٩
١١٦	محمد صبرى - منظر من القاهرة القديمة.	شكل رقم ٤٠
١١٧	محمد صبرى - منظر من القاهرة القديمة.	شكل رقم ٤١
١١٨	محمد صبرى - منظر من أسبانيا.	شكل رقم ٤٢
١١٩	محمد صبرى - منظر من أسوان.	شكل رقم ٤٣
١٢٠	هدايت - منظر للآهرام.	شكل رقم ٤٤
١٢١	هدايت - منظر لمراكب على النيل.	شكل رقم ٤٥
١٢٢	هدايت - منظر لمسجد قلاون.	شكل رقم ٤٦
١٢٣	حسنى البنانى - منظر من الريف.	شكل رقم ٤٧
١٢٤	حسنى البنانى - منظر من السوق.	شكل رقم ٤٨
١٢٥	حسنى البنانى - منظر من السوق.	شكل رقم ٤٩
١٢٦	حسنى البنانى - منظر من القاهرة القديمة.	شكل رقم ٥٠
١٣٦	سيف وائل - منظر.	شكل رقم ٥١
١٣٧	موريس فريد - منظر من القاهرة القديمة.	شكل رقم ٥٢
١٣٨	موريس فريد - منظر من القاهرة القديمة.	شكل رقم ٥٣
١٣٩	صلاح طاهر - منظر من أسوان	شكل رقم ٥٤
١٤٠	صلاح طاهر - منظر من المقطم.	شكل رقم ٥٥
١٥٨	أنجى أفلاطون - منظر من الريف.	شكل رقم ٥٦
١٥٩	أنجى أفلاطون - منظر من الريف.	شكل رقم ٥٧
١٦٠	أنجى أفلاطون - منظر من الريف.	شكل رقم ٥٨
١٦١	زينب عبدالعزيز - منظر عن النيل.	شكل رقم ٥٩
١٦٢	زينب عبدالعزيز - منظر من أبو سنبل.	شكل رقم ٦٠
١٦٣	زينب عبدالعزيز - منظر من أسوان.	شكل رقم ٦١
١٦٤	زينب عبدالعزيز - منظر من سيناء.	شكل رقم ٦٢

١٦٥	جاذبية سرى - منظر من القاهرة القديمة.	شكل رقم ٦٣
١٦٦	جاذبية سرى - النيل من القاهرة.	شكل رقم ٦٤
١٦٧	زينب الزرقاني - حارة أطلس.	شكل رقم ٦٥
١٦٨	زينب الزرقاني - منظر.	شكل رقم ٦٦
١٦٩	مرجريت نخله - منظر من باريس	شكل رقم ٦٧
١٧٠	مرجريت نخله - منظر من الريف المصرى.	شكل رقم ٦٨
١٧١	مرجريت نخله - منظر.	شكل رقم ٦٩
١٨٦	شفيق رزق سليمان - منظر من الريف.	شكل رقم ٧٠
١٨٧	شفيق رزق سليمان - لدير قديم.	شكل رقم ٧١
١٨٨	شفيق رزق سليمان - منظر من الريف.	شكل رقم ٧٢
١٨٩	مصطفى الفقى - منظر من القاهرة القديمة.	شكل رقم ٧٣
١٩٠	مصطفى الفقى - منظر من القاهرة القديمة.	شكل رقم ٧٤
١٩١	مصطفى الفقى - منظر من السعودية.	شكل رقم ٧٥
١٩٢	مصطفى الفقى - منظر من القاهرة القديمة.	شكل رقم ٧٦
١٩٣	مصطفى الفقى - منظر خلوى.	شكل رقم ٧٧
١٩٤	حسن عبدالفتاح - منظر.	شكل رقم ٧٨
١٩٥	حسن عبدالفتاح - منظر.	شكل رقم ٧٩
١٩٦	حسن عبدالفتاح - منظر.	شكل رقم ٨٠
١٩٧	حسن عبدالفتاح - منظر.	شكل رقم ٨١
١٩٨	زهرا سلامه - منظر من أسوان.	شكل رقم ٨٢
١٩٩	زهرا سلامه - منظر لصيد الاسماك.	شكل رقم ٨٣
٢٠٤	الباحث - منظر من القاهرة القديمة.	شكل رقم ٨٤
٢٠٥	الباحث - منظر.	شكل رقم ٨٥
٢٠٦	الباحث.	شكل رقم ٨٦
٢٠٧	الباحث.	شكل رقم ٨٧
٢٠٨	الباحث.	شكل رقم ٨٨

المقدمة

لقد شكل المنظر الطبيعي فى الفن المصرى ركناً هاماً وشغل مساحة واسعة فى أعمال الفنان المصرى القديم والمعاصر على حد سواء ، مع إختلاف زاوية الرؤيا ، وأعنى بالمنظر الطبيعي هنا كما ورد بدائرة المعارف البريطانية "Land Scape Painting" هو كل الخلفيات التى تصور فى لوحات فى الخلاء سواء أكانت خلفية لأشخاص أو حيوانات أو تلك المناظر الطبيعة التى يسجل فيها الفنان مظاهر الطبيعة من جبال وأشجار وأفق أو أشكال معمارية وهى على وجه التحديد كل ما يسجل خارج الاستوديو لمظاهر الطبيعة .

تناولت فى البداية الحديث عن جغرافية الارض والتضاريس بمصر بإعتبار أنها الحقل الذى يحدد مكان البحث ومشكلاته بشكل عام .

ولعل أصدق ما يدلنا على إبداعات الفنان المصرى القديم الذى ألتصق بالطبيعة إتصاقاً وثيقاً وأستأنس بها فى تصاويره الجدارية ومنحوتاته البارزة على جدران معابده ، بل أخذها معه رفيقاً فى رحلته الى العالم الآخر فضلاً عن إبداعاته الفنية فى تناوله لمفهوم جديد لفن المنظر إذ صوره بمنظور عين الطائر ، تناولت ذلك من خلال رحلة تطور الفن المصرى القديم فى ثلاثة مراحل من عصر الاسرات فى الدولة القديمة ثم الدولة الوسطى ثم الدولة الحديثة ، ولنا أن نقول أن المنظر الطبيعي هو القاسم المشترك الاعظم فى كل نقوش الفنان الفرعونى وليس هذا بمستغرق اذا حق لنا أن نستعير قول الدكتور / جمال حمدان أنها عبقرية المكان وإبداعاته الحضارية على مر العصور والارمنة المختلفة .

ومن إبداعات الفنان المصرى القديم الى الدور الذى تناولته تلك الكوكبة من الفنانين المستشرقين الزائرين لمصر منبهرين بالشرق بشكل عام وبمصر على وجه الخصوص الذى تتربع هى على قمة شرفيته بلا منازع .

تناولت المنظر الطبيعي فى تيارات الفن فى بلدان أوروبا على أساس أنه المؤثر المباشر فى حركة تنطوره بشكل عام على إعتبار أن المدرسة الكلاسيكية الجديدة هى

النواه الاولى لقواعد فن المنظر فى العصر الحديث مروراً بالمدرسة الرومانسية التى هى نقطة الانطلاق الفكرى الحقيقى للفن الحديث برمته ، وتناولت مفهوم المنظر الطبيعى وخصائصه عند جماعة (الباربيزون) وهى تلك الجماعة التى دعت الى إستقلالية فن المنظر لانه عمل فنى متكامل يحمل كل مقاومات التشكيل دون حاجة لان يكون خلفية لبعض الاعمال وفقط ، أو أنه أصبح هدف لحد ذاته ، ولقد مهدت كل من المدرسة الرومانسية والمدرسة الواقعية للاتصاق أكثر بالطبيعة والتحليق فى عالم الخيال وحرية التعبير عن الانفعالات النفسية والعواطف المشبوبة والقرائح المتوقدة وتمثل ذلك التطور فى ظهور المدرسة (التأثيرية) التى هى عصب ومنازة الفن الحديث على الاطلاق ، ولقد تناولت أعمال المنظر الطبيعى مع أساطين المدرسة التأثيرية وروادها التى تعتبر آنذاك واقعية إلا أنها واقعية تخضع للاتجاه العلمى .

ثم أنفتحت العيون وأشتعلت القلوب بالحب والحماس فحملت أجيال من فناني مصر على أعناقها البيارق والاعلام وخرجوا من مواكب الدراويش وسياق الصبيا للارقة والآثار الاسلامية معبرين عن أعماق الشخصية المصرية بإيدى فنانين من نبت الارض وهم من جيل الرعيل الاول فى الفن التشكيلى المصرى المعاصر الاربعة الكبار (يوسف كامل - محمود سعيد - محمد ناجى - راغب عياد) هم أنفسهم من تسلموا الرايات وتحولوا بالفن المصرى من أيدى أجانب ومستشرقين الى فنانين خرجوا من ذلك الزمن .

ولقد تناولت التأثيرية من خلال أعمال يوسف كامل وهى تأثيرية ذات مذاق مصرى خاص وكذلك التعبيرية عند راغب عياد وأسطورية المنظر الطبيعى عند محمود سعيد ، والتأثر بمعطيات الفن المصرى القديم عند محمد ناجى .

أنتقلت بعد ذلك وتناولت فن المنظر فى أعمال بعض الفنانين من الجيل الوسيط على حد قول (بدر الدين أبو غازى) وذلك فى مراحل زمنية من ١٩٣٥ الى ١٩٥٥ وهم جيل التقليديون الذين نهجوا نهج أسلافهم من جيل الرعيل الاول وكان أستاذهم الاول يوسف كامل ومن تلاميذه النجباء (كامل مصطفى - حسنى البنائى - محمد صبرى) وعلى الجانب الاخر تناولت فرسان الترجيب وجيل

التمرد المجددون الثائرون على كل القيم والتقاليد الاكاديمية ومن أمثالهم (موريس فريد - سيف وانلى - صلاح طاهر) كل ذلك من خلال لوحات وأعمال تناولت المنظر الطبيعي كهدف لحد ذاته .

وفى محطة تالية تناولت المنظر الطبيعي عند بعض الفنانات المصريات على إعتبار أن ذلك الامر هو إنجاز وإنصاف لدور المرأة المستقل فى الحياة الثقافية المصرية دون النظر لاهمية أوجه الاختلاف الفنى بين أداء المرأة والرجل وأسردت على سبيل المثال ثلاثة ممن ألتزمن بالشكل الواقعى أمثال (زينب عبدالعزيز - أنجى أفلاطون - مارجريت نخلة) وأثنتان ممن ألتزمن بالتجريب والتطوير وعلى رأسهن (زينب عبدالحميد الزرقانى - جاذبية سرى) .

أنتقلت بعد ذلك الى تجارب العديد من الفنانين المعاصرين الذين حملوا على أكتافهم مفهوم التطور لفن المنظر وطريقة أدائه مثل (هدايت - شفيق رزق سليمان) وأسلوبهما المتميز فى إستخدام الالوان المائية ، ثم التجربة المثيرة للوجدان والخيال عند كل من (مصطفى الفقى - حسن عبدالفتاح - سلامه زهران) وما تحمله من تفوق وخصوصية .

وكان كل ذلك التناول من خلال عرض وشرح وتحليل لنماذج ولوحات من أعمال أولئك الفنانين وهؤلاء هم الفنانين التقليديون والمجددون بلوحاتهم الخالدة هو معرض بحثى وجل إهتمامى ، ثم أختتم البحث بالحديث عن تجربتى الفنية وكيفية إستفادتى من خلال فن المنظر الطبيعي بمفرداته .
أسأل الله أن أكون قد وفقت فى ذلك .
والله الموفق،،

الباحث

حدود البحث

يتناول البحث دراسة فن المنظر الطبيعي وتتبع رحلته في مصر بدءاً من الفن المصرى القديم وإنهاءً بالاتجاهات والانجازات الفنية فى التصوير المصرى المعاصر الذى تأثر فى مرحلة من مراحله باتجاهات الفن الاوروبى على وجه العموم وكذلك الاتجاهات الفنية الحديثة السائدة فى هذا القرن على وجه الخصوص ولذلك يتحدد البعد المكائى والزمانى لهذا البحث .

أهداف البحث

- ١- تحقيق مفهوم المنظر الطبيعي وبيان رحلة تطوره .
- ٢- تتبع تطور فن المنظر الطبيعي بدءاً بالفن المصرى القديم ومروراً بالفن الاوروبى الكلاسيكى منه والمعاصر .
- ٣- بيان مدى تأثير مفهوم فن المنظر الطبيعي فى الفن المصرى القديم على أنماط وإستخدامات المنظر الطبيعي فى الفن المصرى المعاصر .
- ٤- توضيح تأثير الجماعات الفنية على مفهوم المنظر الطبيعي فى مصر .
- ٥- بيان مدى تنوع المنظر الطبيعي وإستخداماته فى العمل الفنى وتبعاً لتنوع الاتجاهات الفنية الحديثة .
- ٦- تحليل أنماط الشخصية المصرية فى أعمال المصورين المصريين من خلال أعمال المنظر الطبيعي .

فروض البحث

- ١- يفترض أن المنظر الطبيعي يمثل روحنا الاساسية ومتميزاً فى مجال التعبير الفنى بإعتباره ذو تأثير خاص ينبع من كونه الخيط المتبقى والواصل بين الفنان والطبيعة رغم محاولات التجديد والبعد عن الاشكال الطبيعة ونزعات الفن الحديث
- ٢- يفترض أن المنظر الطبيعي قد تغيرت إستخداماته فى العمل الفنى فى المدارس الفنية المختلفة كالسريالية والتجريدية الموضوعية وغيرها .

٣- التراث مصدر من مصادر الرؤيا الفنية لدى الفنان المصرى المعاصر ووفقاً لذلك فمن المحتمل أن تكون محاولات الفنان المصرى القديم فى مجال المنظر الطبيعى وإستخداماته قد أسهمت بالتأثير على أنماط المنظر الطبيعى وإستخداماته فى التصوير المصرى المعاصر .

٤- مفهوم الفن الحديث قد أثر منذ بداية القرن على كافة الممارسات الفنية ، وكذلك لعبت الاتجاهات الفنية الاوروبية التى كانت تسود قبلاً على الحركة الفنية التشكيلية فى مصر ، ومن المفترض أن يتم أثر الفنان المصرى المعاصر الذى تناول فن المنظر بتلك الممارسات والاتجاهات .

٥- لعبت قضية الاصاله والمعاصرة دورها فى بروز أنماط وإتجاهات الفنانين المصريين المعاصرين الذى سعى كل منهم وفق رؤيته وفلسفته الى تحقيق مفهوم الاصاله والمعاصرة فالى أى مدى وضع هذا من خلال المنظر .

مناهج البحث :

وفقاً لمتطلبات هذا البحث وتنوع مجالاته فقد أستلزم الامر تتبع مناهج البحث التالية:

١- المنهج التاريخى : وسوف أستخدم فيه عرض مراحل تطور مفهوم المنظر الطبيعى .

٢- المنهج المقارن : وسوف أأجاء إليه عند الحاجة الى إجراء تحليل ودراسة مقارنة لأنماط المنظر الطبيعى .

٣- المنهج التجريبي : وقد يستلزم البحث إجراء مقابلات مع بعض الفنانين لاستبيان وتقصى حقائق تتصل بمفهوم المنظر الطبيعى وممارسته لدى بعض الفنانين المصريين المعاصرين وكذلك من أساليب المنهج التجريبي وأدواته القياس الاحصائي وقد أأجاء اليه عندما يستدعى الامر القياس .

الباب الاول
الجزء التاريخي لمفهوم
فن المنظر الطبيعي

الفصل الاول

المنظر الطبيعى فى الفن المصرى القديم

- تمهيد :

المنظر الطبيعي فى الفن المصرى المعاصر ، يعد ركناً أساسياً ومتميزاً فى مجال " فن التصوير " وذو تأثير خاص عند كافة الفنانين والمعاصرين على حد سواء، وهو الخيط المتبقى للتواصل بين الفنان والطبيعة وهى أساس للفنان فى إبداعاته ، وتألقه رغم محاولات التجديد والبعد عن الأشكال الطبيعية ونزعات الفن الحديث .

وبعد فن المنظر واحد من أهم الموضوعات الفنية التى تشغل مساحة هامة وواسعة فى أعمال الفنان المصرى القديم والمعاصر ، مع إختلاف زاوية الرؤية ومكانة الموضوع بالنسبة للعصور المختلفة فى مصر وقد ورد فى دائرة المعارف البريطانية تحت عنوان Land Scap Pinting (هو كل الخلفيات التى تصور فى الخلاء سواء أكانت خلفية لأشخاص أو حيوانات ، أو تلك المناظر الخلوية التى يسجل فيها الفنان مظاهر الطبيعة وأشجار وأفق أو أشكال معمارية ، أو على وجه التحديد كل ما يسجل لمظاهر الطبيعة)^(١)

وينقسم المنظر الطبيعي الى عدة تصنيفات تبعاً لمفهوم المدرسة الرومانسية كما يأتى:

- أ - (المنظر الطبيعي التاريخى - البطولى) الذى يتناول موضوعات تاريخية بطولية .
 - ب- (المنظر الطبيعي المعمارى أو المدينى) ويصور المدينة من الداخل وكذلك مناظر الأطلال والخرائب .
 - ج- (المنظر الطبيعي الريفى أو الخلوى) المعبر عن فلسفة الطبيعة ورؤية كونية شمولية للعالم والتصوير فى الخلاء والأفق .
 - د - (المنظر الطبيعي البحرى) وهو ما يتناول موضوعات تصوير البحر والأفق .
- وعند البحث عن مدلول الكلمة لغوياً نجد أنه قد جاء فى " لسان العرب " لابن منظور^(٢) - فى باب نظر :

(١) دائرة المعارف البريطانية الجزء الثامن ص ٢١١ - مكتبة الطلبة .

(٢) معجم لسان العرب لابن منظور ، ص ٥١١ .

النظر : حس العين ، نظرة - ينظره .

نظرا ومنظرا ، ونظر إليه .

والمنظر : مصدر نظر " وهو مصدر ميمي "

والنظر تأمل الشيء بالعين .

والمنظر والمنظرة : ما نظرت إليه فأعجبك أو ساء لك

فالمنظر في اللغة هو ما ينظر إليه الإنسان فيسره أو يسؤوه .

البيئة والتضاريس الجغرافية فى مصر

إن الحديث عن خصائص المنظر الطبيعى فى الفن المصرى المعاصر لابد أن يسبقه الحديث عن جغرافية الارض فى مصر ، وكذلك شكل البيئة وهى العامل الرئيسى فى تشكيل مقومات ومفردات المنظر ، ويعد أبلغ من تحدث عن جغرافية المكان بشكل توصيفى ومجهرى هو د. / جمال حمدان فى كتابه " شخصية مصر - الجزء الأول " دراسة فى عبقرية المكان ، فيقول واصفاً الطبيعة المصرية (... لا مطر أذن ، لا نبات طبيعى ، لا مراعى طبيعية ، ولا لاند سكيب طبيعى ، ففى طبوغرافية الوادى المجهرية المضغوطة ، ولا سيما الدلتا ، تختلط التضاريس الطبيعية بالصناعية الى أبعد حد ، وفى بيئة الرى الصناعى تحول الإنسان المصرى الى عامل جغرافى موجب يغير ويشكل ويعيد تركيب (المنظر الطبيعى) باستمرار ، فبالآلاف الترع والمصارف المحفورة بصفافها بسدودها وقناطرها العديدة ، وبالتسوية الصناعية الحتمية للحقول ، يخرج المنظر الطبيعى بشريا بقدر ما هو طبيعى ... والمحصلة النهائية : رى صناعى ، تضاريس صناعية ، أن مصر الفيضية هى بالضرورة والتراكم بيئة مصنوعة بقدر ما هى مطبوعة ومصنوعة باليد على وجه التحديد .(*)

ويلاحظ من سياق الكلام لجمال حمدان أن البيئة فى مصر تعتمد على البيئة النهرية وبالأخص فى شمال مصر أما فى الجنوب فتوجد بالإضافة الى النهر البيئة الصحراوية فمصر بلد الصحراء الكبرى ويتميز سطحها بالمنخفضات الغائرة التى تقع تحت سطح البحر ، وعلى أى الأحوال فمصر هى أرض الأضداد والمتناقضات ، فهى تجمع بين قمة الوادى المنزرع بجغرافيته المصنوعة وبين مثاليه وقمة الصحراء ، هى مثالية الوادى الأخضر الذى يمثل النيل فيه كخدش فى الصحراء ومثاليه الصحراء أيضاً ودرتها ويمكن أن تعتبر البيئة الجغرافية فى مصر ذات طابعين مختلفين ، فهى فى مصر العليا تضم سلسلتان جبليتان تضم واديا ضيقاً يمتد

(*) شخصية مصر - د. / جمال حمدان - الجزء الاول - ص ٣٥

بامتدادهما ، بينما فى الشمال ، الدلتا ينفسح الوادى على ضفتى النهر الى أن يلتقى
الاخضر بالصحرا عن اليمين واليسار ، ونجد هنا أن الجنوبي يعيش فى استقرار
وطمأنينه أمنت له الطبيعة الجغرافية ، بينما الشمالى عاش فى أرض مفتوحة لا
يعرف الاستقرار ، فكان لهذا أثره على تغاير أثره فى الفكر والثقافة ثم تغاير فى
الحضارة ، فما من شك أنه كانت للشمالى مقومات حضارة ، كما كانت للجنوبى
مقومات حضارة أيضاً تخالف حضارة الشمال بقدر ما كان بينهما تخالف بيئى
وسياسى واقتصادى .

ومن المسلم به أن الشمال تأثر بأسلوبه الطبيعى فى فن " الدولة القديمة " كما
أن الشمال عاش فترات طويلة تحت سيطرة الجنوب لم يكن فيها مبدعاً بل مقلداً للفن
السابق ، وهذا الأسلوب الطبيعى الذى عرفه الشمال كان له أثره فى عصر الدولة
القديمة ، كان يقابله فى الجنوب أسلوب " حسى " دلتنا عليه تلك الآثار الكثيرة التى
أنضمت عليها تربة الجنوبى الجافة ، وحفظتها سليمة الى الآن .

مفهوم المنظر الطبيعي فى الفن المصرى القديم :

فى بداية الحديث عن الفن المصرى القديم وبالنظر الى ما لدينا من تصاوير جدارية يندرج تحت ثلاثة مجموعات ، الأولى تتناول تصوير أساطير مصر القديمة عن العالم والثانية تتناول الطقوس الجنائزية التى كانت تقام للميت قبل دفنه ، أما المجموعة الثالثة فتصور المشاهد الحيانية من ألعاب وقنص وصيد .

المنظر فى عصر الدولة القديمة :

ولقد كان النصيب الأوفر دائماً فى تصوير المنظر الطبيعى الفرعونى بشكل عام منصب على صيد الطيور بالشباك من فوق الاشجار ، وكذلك قنص الحيوانات الصحراوية والكلاب فى أثرها وهى تعدو فوق الرمال التى ظهرت فيها النباتات الشائكة ، كما كانت صنوف عدة من هذه الزخارف تصور صيد الاسماك بالشباك المثلثة فى المستنقعات ثم القوارب الصغيرة وهى تتماثل بين أدغال نبات البردى التى تتزاحم أعواده فى خلفية الصورة .

فتلك الاشكال الجدارية تفيض فى جمودها حياة وتثبت فى صمتها همسا تجعلنا فى غمرة ونشوة الشعور التى أنسنا بها ، فالفنان المصرى لم يكن يجهل قواعد المنظور بل كان إبداعه مستمد من مفهوم المدرسة الفنية المصرية القديمة ، ولنا أن نشير هنا أن الفنان قد إستخدم المسقط الرأسى والأفقى معا فى لوحاته وهو ما أنصف به الفنان المصرى القديم فى تحكيم الفكر والبصيرة وجعلهما المسيطران على إبراز الحقيقة المادية من جميع أوجهها ، كما أستخدم كذلك الاسقاطات الهندسية ليعبر بها عن الأشياء المختلفة وتلك الاسقاطات تتم فى تنسيق تكوينى يجمع بين الأفقى منها والجانبى والوجهى حسب عناصر الصورة ومكانها والهدف من اللوحة ، ولقد تجنب الفنان فى عصر الدولة القديمة تصوير الاشكال التى يظهر أحداها وراء الآخر والتى توجب قواعد المنظور أن يختفى الثانى وراء الشكل الاول بحيث تتناقص الاشكال المتتالية شيئاً فشيئاً ، بل أثر أن يرتبط بمستوى واحد مصوراً جميع الاشكال بنسبها دون تناقص ، فيجعلها متجاورة متراكبة بحيث يصف الشخصوص واقفة الى جانب الاخرى دون تناقص أو يجعل احداها وراء الاخر فى صف أفقى واحد أو عدة

صفوف فى حجم واحد كأنها تسير فى موكب مصور من الجانب أو يجعل أحداها فوق الأخرى بنفس الحجم .

أننا نستطيع القول بأن الروعة المقترنة بالبساطة هى المميّزة لفن الدولة القديمة ، وتعد اللوحة الجدارية (شكل رقم ١) بمقبرة (حقايب) بأسوان من عصر الدولة القديمة إحدى الأدلة الهامة على تناول المنظر فى عصر تلك الدولة ، كما تظهر أسلوب تناول المنظر ، لقد جاء تشكيل تلك اللوحة من العناصر المألوفة ، فهى مكونة من منظر يضم النيل وسط نبات البردى فم قاربه المصنوع من الغاب المربوط بالحبال ويظهر فى أحد النبلاء ، يصبو رمحه فى الجانب الأيسر من اللوحة على سمتين ويظهر الرمح وهو ينغرس فى واحدة منها ، وتبدو صورته فى الجانب الأيمن ، وهو يقتنص بعضا الصيد مجموعة من الطيور ، وقد أدى التقاء المركبين الى تكوين مساحة صغيرة من المياه الجارية ذات تموجات رأسية يرتع فيها السمك ، بينما زوجة النيل تشم زهرة بشنين (نقن الباشا) والطيور الصغيرة يتربص بها ثعلب أستطاع أن يتسلق قمة نبات البردى ، وتلك اللوحة فيها أيضاً مفهوم خاص بالفن المصرى القديم حيث يقوم برسم الشخص مرتين فى لوحة واحدة ، يجمع بين السكون والحركة فى شكل مسطح تماماً يعتمد على البعد الضحل " تسطيح الاشكال " فى اللوحة بينما نجد أوراق البردى فى منتصف اللوحة تصنع نوعاً من الاتزان والثبات فى العمل ، وكذلك تلك الشخص بال خلفية بهذا الحجم الصغير تدل على بعد المسافة بين الشكل الامامى والخلفى فى الصورة ، وهو ما يؤكد البساطة فى تناول الموضوع فى فن الدولة القديمة على عكس ما يمكن أن نراه مثلاً فى مثل تلك المواضيع فى عصر الاسرة الثامنة عشر بالدولة الحديثة ، حيث نجد هنا الطيور تطير فى مجموعات كثيفة على شكل مستطيل بينما ظهرت السمكتان فى الماء المرسوم على هيئة زجاج ، وكذلك وضع الاشخاص بالشكل الذى يكسب المشهد طابعاً واقعياً يتميز بالحركة .

ولقد كان الفنان فى بداية عهد الدولة القديمة يرتكن الى البساطة ، بالرغم من أنه فيما بعد عمد الى اضافة تفاصيل أكثر ، ويميل مشهد صيد الطيور من الأسرة

الخامسة - السادسة (شكل رقم ٢) مثالا حيث تظهر فيه مجموعة من الطيور ، تشكل إيقاع حركى واضح على سطح الصورة ، وعلاقة محسوسة ومدروسة بين الشكل ، وباق عناصر اللوحة المتنوعة ، وكذلك الاختلاف فى حركة الطيور وإتجاهاتها وتظهر الخطوط المحيطة الخارجية للأشكال ، واضحة جداً ، كما تظهر الأشكال على أربع درجات لونية وتلاحظ أيضاً وجود نبات البردى فى خطوط رأسية مستقيمة لإحداث توازن فى المنظر وبعده مباشرة يقف شخص يصوب رمحه نحو تلك الطيور وهو يصوب عينيه بتركيز وترقب نحو الهدف ، واللوحة بشكل عام مثال جيد صادق عن بساطة التعبير.

المنظر فى عصر الدولة الوسطى :

وفى قصور تل العمارنة مناظر لطيور وحيوانات فى أدغال البردى عبارة عن لوحات ومناظر طبيعية وزخرفية ، تمثل أحواضاً مليئة بالأزهار المائية ، والأسماك والطيور ، ولقد (كانت الألوان فى العمارنة أكثر تنوعاً وبريقاً وغطيت حافة الجدران العليا بأكاليل الأزهار المحورة ، تتخللها زخارف على شكل لولبيات ورؤوس أبقار تجعلنا نعتقد بأنها مستوحاة من الفن " المينوى " مثل حلية المروحة النخيلية وحلية الوريذة :^(*))

ونجد الفنان يرسم المنظر فى " طيبة " بشكل يدعو للتأمل والأنبهار حيث يرسم المنزل (شكل رقم ٣) بحديقته فى مسقط أفقى داخل إطار مستطيل ، ومن المسلم به فى مثل هذه الحالة ألا نرى غير رؤوس أجزائه ونواصى أشجاره ، ومع هذا نرى أن إطار المدخل قد صور منبطحاً على يمين المنظر ، كما نرى صفى الأشجار الممتدة على جانبى المدخل وقد أنبطحت هى الأخرى على الأرض كما لو أننا أدركنا المدخل والأشجار بزاوية قدرها ٩٠° حول قاعدتها المستخدمة محوراً .

وعلى هذا المنهج نفسه نجد أن الباب الضخم المؤدى الى الحديقة قد نزع من مكانه وأرتكز عليه المدخل الخارجى ثم أنبطح أمامنا بحيث يبدو وكأننا نراه بالمواجهة ، ومع أن ممرات الحديقة قد رسمت فى خطوط متوازية مستقيمة ، كما يجب أن تكون ، فأنا نجد الأشجار قد فرقت على جانبيها وبدت كأنها مستلقية على الأرض ولكنها لم تستلق فى إتجاهين متعارضين ، بل أستلقت كلها فى إتجاه واحد رأسى حتى لكأنها صفوف من أشجار صورت من أمام ، وقد جعل كل صف منها فوق الصف الآخر .

وأذا كانت بعض اللوحات المصرية قد أعتمدت على خط رئيسى يمثل محور اللوحة فأنا لا نجد خط يحدد الأفق أو يمثل خلفية لاحدى اللوحات سواء أكانت خلفية

^(*) د. / ثروت عكاشة - الفن المصرى القديم - الجزء الثانى - التصوير ، الهيئة العامة للكتاب ص ٨٧٢ .

ملونة أن تصور بعض مناظر الجبال ، ولا نلمح تطبيقاً لطريقة المنظور الجوى أو لتناقض أهمية وحدات المنظر ، أو التظليل باستخدام مزج الألوان .

وتحول استخدام الألوان فى الدولة الوسطى من الندرة اللونية التى سادت فى الدولة القديمة ، الى الشبوع ، وتناول النقوش الخفيفة فى عصر هذه الدولة ذاتها .

ونلاحظ هنا مجموعة من طيور على شجرة السنط (شكل رقم ٤) وهى جزء من منظر كبير يظهر فيه الى اليمين شرك يجذبه رجل مختبئ وتبدو شجرة السنط على حافة المستنقع الذى تمثل مياهه الخطوط الرأسية المتموجة ، ونرى سرباً من البط فى أقصى يمين المنظر بينما يظهر الهدهد المصرى بألوانه الطبيعية وفى أعلى الصورة طائرين يعلوان طائر آخر أحمر الظهر ، وثمة صورة للمصيد فى الأحرش فى مقابر بنى حسن (شكل رقم ٥) وكلها تكشف عن ملاحظة دقيقة لم تبلغها أى مرحلة أخرى ولاشك ، أن موقع بنى حسن "أقليم الغزال" قديماً فى الدولة الوسطى يحتوى على أهم نماذج للتصوير المصرى فى الأسرتين الحادية عشر والثانية عشر وفى عهد تحتمس الثالث ، بعد أن تدعمت مكانة مصر فى الخارج وتحولت البعثات التجارية والسلمية فى عهد حتشبسوت الى حملات عسكرية ، وزاد ثراء عاصمة فرعون بالغنائم .

فى هذه الفترة يشهد التصوير الجدارى فى المقابر الخاصة ، مدى الإستمتاع بالرفاهية وبالتالي تعدد الأشكال والمفردات المستخدمة فى تصوير تلك اللوحات وأصبحت القواعد الفنية أكثر مرونة وتدرجت الألوان وتنوعت ، وهكذا أصبح تحرر الفنان المصرى من الأنماط القديمة أمراً واقعياً خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشر ، وهذا لا يعنى أنه قد هجر الموضوعات التقليدية ، فلقد كان الفن الفرعونى شديد المحافظة على موضوعاته بل أنه ترجمها بأسلوب جديد وفقاً لإحساسه الشخصى ، ولهذا كانت المنجزات الفنية التى ظهرت خلال تلك الفترة أكثر تعبيراً وإنسانية وأعتاد الفنانون استخدام طلاءات خفيفة شفافة للإحياء بالنسيج الرقيق .

المنظر فى عصر الدولة الحديثة :

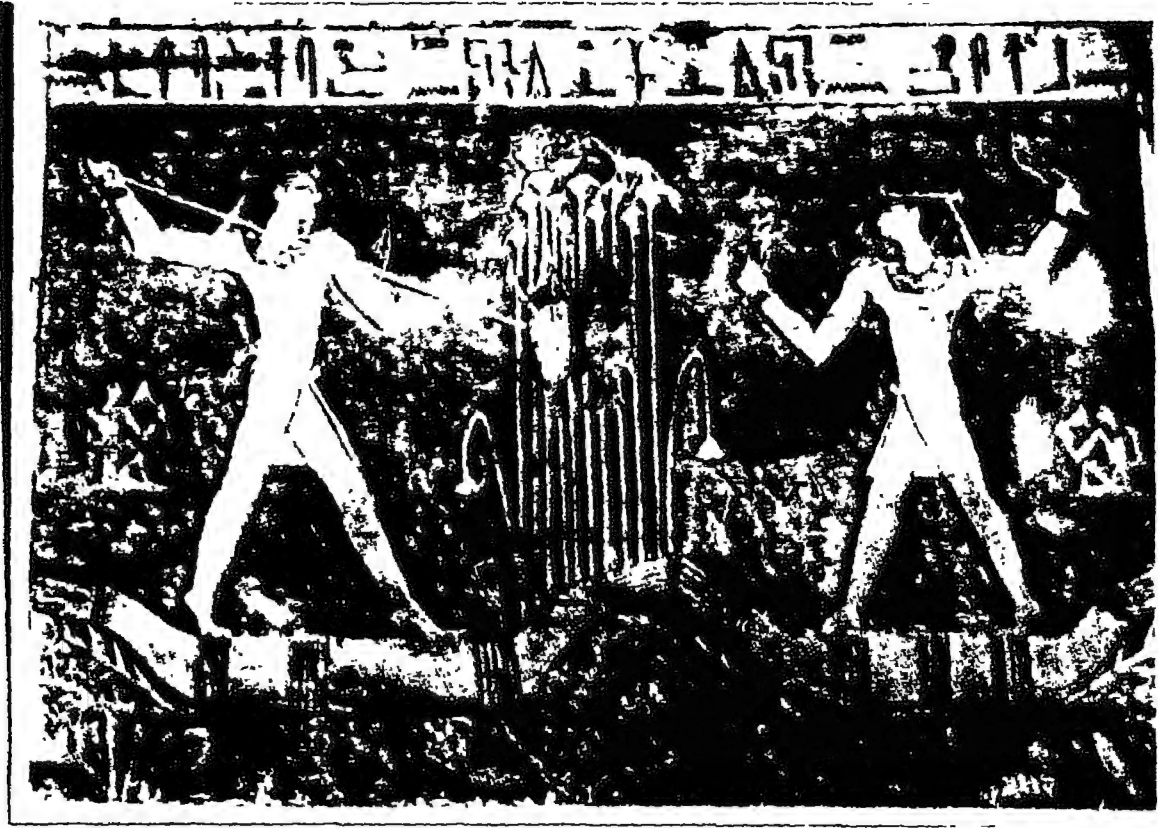
ونستطيع أن ندرك تطور فن التصوير فى الدولة الحديثة ، ونقاء الخطوط وخلوها من الشوائب وإيقاع التكوين والمرونة المناقض لصداقة الدولة الوسطى ، فى منظر يصور أحد الموضوعات التقليدية التى ظلت تعالج منذ الدولة القديمة ، وهو موضوع الصيد والقتص فى الأحراش (شكل رقم ٦) ، ويبدو فيها " منا " صاحب المقبرة فى جانبها الأيسر وهو يصوب عصا الصيد المعقوفة الى مجموعة من الطيور التى تلجأ الى دغل من نبات البردى بينما تقف امرأته خلفه أنيقة رشيقة سعيدة بمهارة زوجها ، وقد جثت واحدة من بنات " منا " عند قدمى والدها فى حركة كلها رشاقة ولطف ، وأنحنت لتلتقط من الماء زهرة لوتس أزرق ينبثق من رداءه الأخضر ، والفتاة يافعة ولكنها عارية حسب تقاليد العصر فى تصوير المراهقين والمراهقات ، وقد رسم جسمها الغض وكأنها رسم طيفة الظلى بخط واحد معجز فى براعته ، وفى جانب اللوحة الأيمن يقف " منا " فوق قاربه وقد أصاب برمحة سمكتين تشبه ألوانهما المتعددة ألوان قوس قزح ، بينما وقفت زوجته خلفه وهى تمسكه من خصره ، ويعد هذا المنظر من أجمل ما قدمه الفن المصرى فى هذا الموضوع ، وهو شاهد على ثراء الألوان وتناسق التكوين ورقة الخطوط وقوة الملاحظة ، ولا يفوتنا فى هذه اللوحة منظر الصراع بين التمساح والسمك ومنظر الطيور المذعورة الهاربة ، ومنظر السمك بين القاربين وقد أنتصب ذيله ، لأن " منا " قد أصابه بالرمح وراح يخرج من الماء ، وقد لجأ الفنان هنا الى اللعب بالمنظور فحقق تأثيراً زخرفياً لا يمكن إنكاره ، فالماء يرتفع مع السمك ويضم خطوطه المتعرجة أطار مقوس مكون من مثلثات وردية تماثل براعم البردى المحورة ، أما خلفية اللوحة فهى عبارة عن خطوط طولية خضراء باهتة تمثل سيقان النباتات .

وبشكل عام فقد قسم د./ ثروت عكاشه فن التصوير المصرى القديم فى ثلاثة مراحل تمثل تطوره وهى مرحلة (البداية والتكوين ، ثم مرحلة النضج ، ثم مرحلة الضعف) ، ولقد كان بحق عصر الاسرة الثامنة عشر هو العصر الذهبى للتصوير الجدارى المصرى فلقد كان التصوير والمنظر على وجه الخصوص فى الدولة الحديثة

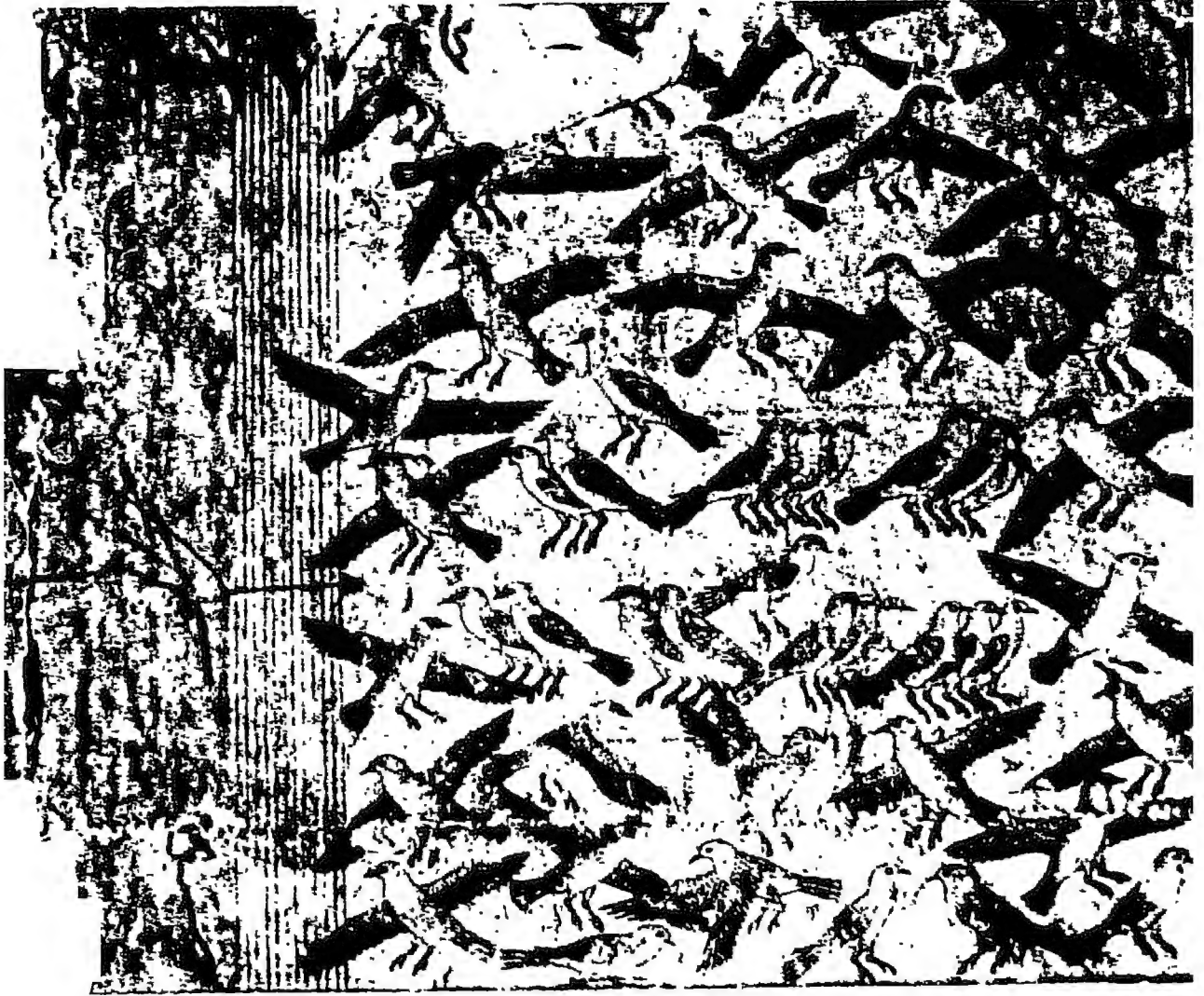
ملتزماً بالتقاليد فى البداية ثم راح يتحرر من القوالب القديمة ليكتسب المزيد من المرونة والقدرة على التعبير ، والتوفيق بين الوقفة بالمواجهة والوقفة الجانبية والربط بين المسقط الأفقى والرأسى لإحلالهما محل فكرة الكتلة التى بطل إستخدامها ، وكذلك أهمل الصور الحسية الملموسة وقانون الجاذبية والأضاعة الواقعية ، واللجؤ الى مصطلحات ضمنية معتمدة لتجنب المنظور ، والجنوح الى الالوان وقيمتها التجريدية ، وإستخدام الخطوط المعبرة ، وذلك بإستخدام اللغة التشكيلية للتعبير عن سحر الأشكال وروعته^١ .

وحتماً سيطر فن التصوير المصرى القديم هو أحد منابع الالهام الرئيسية لفنون التصوير كافة ، منذ الأسرة الرابعة الى نهاية الاسرة التاسعة مثلاً حياً لروعة ذلك الفن الملىء بالمشاعر القوية والتعبيرات العذبة التى تمتلئ بالإبداع والإتقان ، وهكذا عاش الفن المصرى ولا يزال منهلاً ينهل منه المعاصرون ، كما نهل منه الأقدمون .

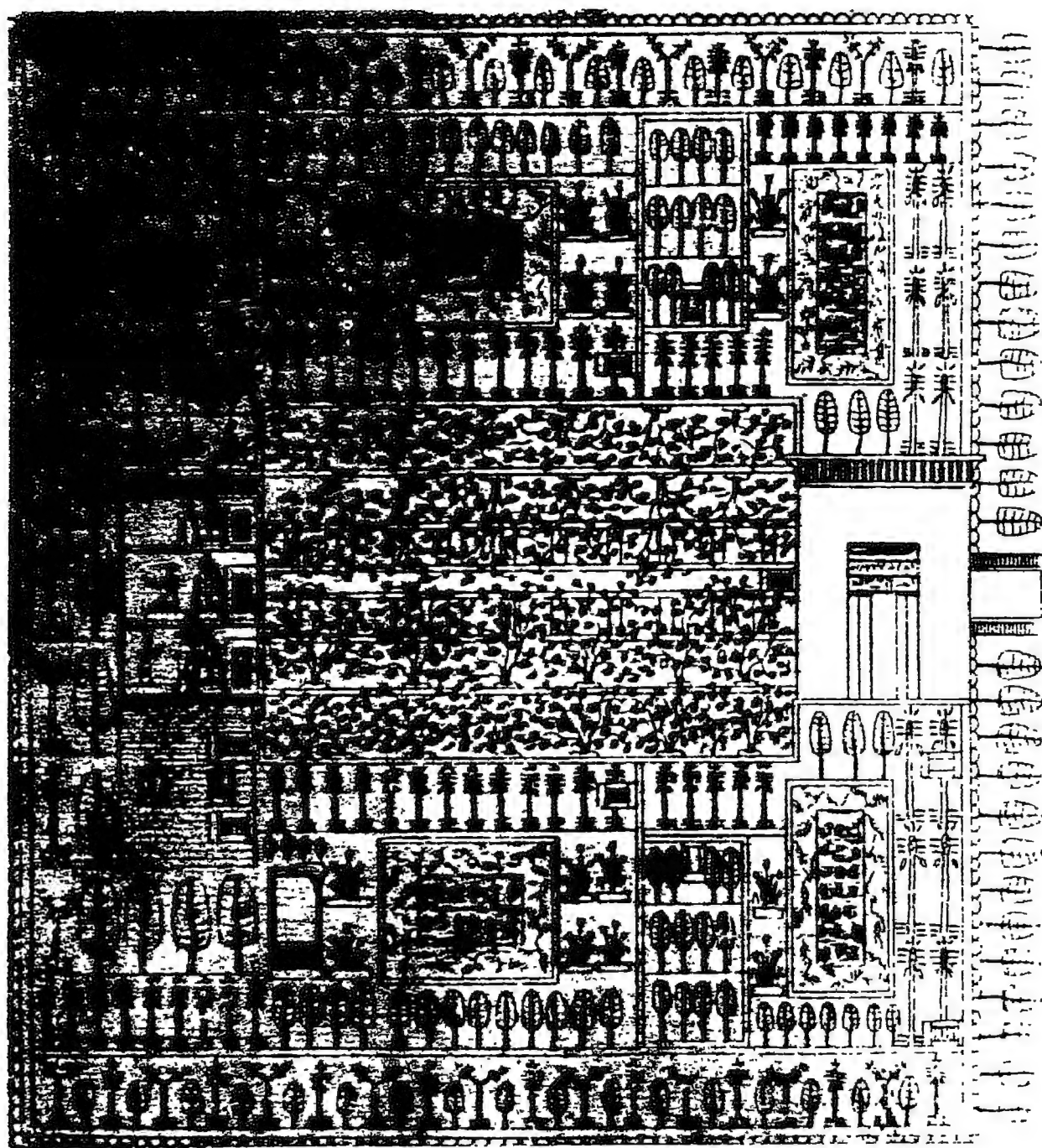
^١ الفن المصرى القديم - الجزء الثانى - التصوير ص ١٠٢٤ - د. / ثروت عكاشه .

شكل رقم (١)

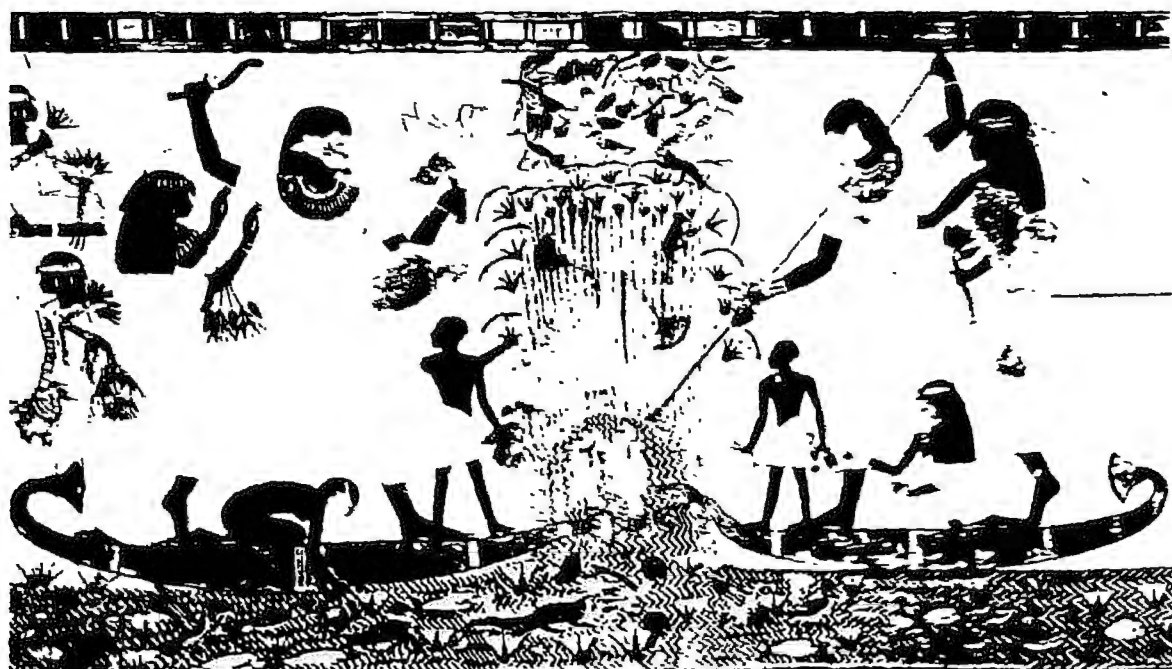
شكل رقم (٢)

شكل رقم (٣)

شكل رقم (٤)

شكل رقم (٥)

الفصل الثانى

مفهوم المنظر الطبيعى فى مدارس الفن
الأوروبى الحديث

تمهيد :

فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ، أصبحت " فرنسا " هى المركز الرئيسى للعديد من المذاهب الفنية ، كرد فعل للطرز الفنية التى كانت سائدة فى النصف الأول من هذا القرن ، مثل طراز " الركوكو " أو " لويس الخامس عشر " ولقد نشأة هذه التيارات فى حوالى عام ١٧٠٠ مبنية على أساس أن الفن للمتعة وإدخال البهجة والسرور على مشاهديه ولكن فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ، ظهر تيارين فنيين مختلفين فى الأهداف والفلسفة عن طراز " الركوكو " والفن الذى عرف بأسم " لويس الخامس عشر " ويستمد أولهما مقوماته من التراث الأغريقى الرومانى القديم وعرف بأسم " الكلاسيكية الجديدة " أما الثانى فيهدف الى الإنتقال من الواقع الى الخيال وعرف بأسم الفن " الرومانتى أو الرومانسية " .

- المدرسة الكلاسيكية الجديدة :

بعد أن إتجهت أنظار العالم الى الفنون الكلاسيكية القديمة نتيجة عمليات البحث والتنقيب ، ونشرت العديد من المؤلفات بأنجلترا وفرنسا عن الآثار الأغريقية القديمة ، واكتشاف مدى النبل والبساطة والعظمة الذى كان يحدد ملامح تلك الحضارة ، بدأ الفنانون فى ذلك الوقت فى الإتجاه الى تصوير الموضوعات المقتبسة من تاريخ الشعوب ، والرجوع الى النماذج الكلاسيكية الأغريقية سواء اكان فى الموضوع ، أو فى أسلوب التنفيذ ، لذلك أتم أسلوب هذه الحركة الجديدة بنبل الموضوع وجديته ، وظهر العديد من الفنانين العظماء المنتمين الى تلك المدرسة أمثال :

جاك لويس دافيد J.L DAVID (١٧٤٨ - ١٨٢٥) :

فكان يتناول موضوعات تاريخية فى لوحاته ولعل أشهرها " لوحة التتويج " ولقد تناول دافيد أعماله بخلفية المنظر الطبيعى التاريخى مستمداً من روعة الآثار المعمارية الرومانية ، ولقد ظهر المنظر الطبيعى فى اللوحات التى كان يجد فيها ' دافيد " إنتصارات " نابليون " وكانت على جانب من الدقة والبراعة تلك الخلفيات التى تصور الطبيعة بشكل دقيق ومتمكن وعلى الرغم من أن كثير من النقاد قد وصفوا أعمال " دافيد " بالجمود إلا أنه كان أبرع مصورى " المدرسة الكلاسيكية " الجديدة التى كان أحد أهم مؤسسيها وكانت وكانت هى ذاتها المدرسة الفنية التى أرتبطت بالسياسة الثورية الفرنسية .

أنطوان جرو A. Gros :

كان جرو واحد من أبرع تلاميذ (دافيد) ، وقد صار المصور الرسمى "لنابليون" وسجل العديد من اللوحات التاريخية التى تسجل فتوحات نابليون منذ عام ١٧٩٦ مثل معارك (ميلان - وأبو قير - والأهرامات) وكلها لوحات تنتمى بشكل ما الى تسجيل الطبيعة ورصد مفرداتها ، ولقد قالت عنه د./ نعمت إسماعيل (بالرغم من أن جرو كان تابعاً مخلصاً "لدافيد" إلا أننا نلاحظ أنه أعاد الشعور بالحركة والالوان العاطفية

الى اللوحة ، وهو بذلك أبتعد عن تعاليم إستاذه ، وأتبع أسلوب "روبنز" مما جعل بعض لوحاته تبدو فيها نزعة رومانية عاطفية)*
لقد أخذت " الكلاسيكية الجديدة " التي تميزت بالخط الرصين والموضوعات التاريخية الجادة أخذت تفقد مكانتها ، لكثرة التسجيل الدقيق للتفاصيل فى اللوحة وكذلك الجمود الذى تميزت به تكويناتها مما دفع الواقع الفنى للبحث عن مضامين أكثر شاعرية ، وأكثر إثارة للخيال فظهرت الحركة الرومانسية تالية لذلك .

* فنون الغرب فى العصور الحديثة ، نعمت أسماعيل علام ص ٣٤ ، دار المعارف

المدرسة الرومانسية والطبيعية :

لقد نشأة " المدرسة الرومانسية " للتأكيد على التعبير بالعاطفة والمشاعر والخيال كأسلوب معارض البحث التقليدي عن القيم الجمالية فى الخلق الفنى ، ولقد تميزت " الرومانسية " بظهور نوع من الإنفعالات لم تظهر فى النزعة " الكلاسيكية الجديدة " التى تجد إنعدام الحركة فى تعبيراتها ، بينما نلاحظ إن الفن الرومانسى ملئ بالخطوط المنحنية ، فضلاً عن تناول للموضوعات التراجيدية ، ولقد إنتشرت تلك الحركة الفنية بسرعة مذهلة فى ميدان التصوير فى البلاد الأوربية التى قل فيها سطوة الفن الكلاسيكى .

ونحن من هنا نتناول بعض الفنانين الذين يهتمون برسم المناظر الطبيعية كموضوع مستقل ، بعد أن بدأ المصورون يخرجون الى الخلاء ينقلون ما يشاهدوه بالدقة الأكاديمية ، منفعلين بما فى الطبيعة من سحر وجمال .

- إنجلترا :

لقد ظهر فى إنجلترا فى تلك الفترة فريقان من المصورين الرومانسيين الفريق الأول أهتم بالواقعية الشاعرية الساكنة الموجودة فى المرئيات والفريق الثانى كان يهدف الى تحويل الطبيعة - سواء كانت حقيقة أو خيالية - الى حركة مستمرة وينتمى الى الفريق الثانى المصوران " كونستابل " و " ترنر " .

جون كونستابل J.Constable 1776 - 1837 :

وهو واحد من أعظم المصورين الذين رسموا المناظر الخلوية ، وخاصة الطبيعية فى الريف الانجليزى ، وكان يعتمد أسلوبه على وضع لمسات من ألوان صريحة متجاورة متألفة ليتمكن من الحصول على تأثير طبيعى يبدو عن بعد كأنه لون واحد ، وهو المبشر فيما بعد " للمدرسة التنقيطية " كما كان يخرج الى الطبيعة لعمل دراسات لتأثير الشمس والرياح على أشكاله ولعل من أشهر لوحاته " عربة الدريس " وقد أثرت هذه اللوحة ولوحاته المشابهة على ديلاكروا وعلى مصورى

مدرسة الطبيعة الذين مارسوا أعمالهم ، وقد نلاحظ أسلوبه الرومانسى فى تناوله للمناظر الساحلية .

جوزيف ترنر J. Turner ١٧٧٥ - ١٨٥١ :

يعتبر ترنر من أعظم مصورى الطبيعة الانجليز ، وتظهر براعته فى دقة ملاحظته للطبيعة ، وفى ذاكرته القوية التى مكنته من تصوير لوحات شاعرية عاطفية لمختلف القرى التى زارها فى أنجلترا ولقد أهتم " ترنر " بتسجيل " المنظر الطبيعى البحرى " وكان " ترنر " يهتم فى رسوماته التحضيرية من دراسة العوارض المختلفة للشمس والرياح والفجر والبحر والسحب وخلافه ، ولقد تأثر " ترنر " بالمدرسة الهولندية فى تناوله لرسم البحار ، ولقد ازدادت نزعة الرومانسية من الأعمال التى تناولها بعد عام ١٨٣٠ - حيث نلاحظ إهتمامه باللون على حساب الشكل .

ونلاحظ إن عناصر المنظر الطبيعى عند " ترنر " بدأت تفقد أشكالها حيث تظهر على شكل ساحات لونية مجردة تعبر عن عنفوان الطبيعة فى أشكال أشبه باللوحات التجديدية .

– فرنسا (مدرسة الباربيزون) :

هجرت مجموعة من المصورين باريس في عام ١٨٣٠ ليتجمعوا في قرية صغيرة جنوب باريس تسمى "باربيزون Barbison" وتكونت منهم جماعة تسمى بأسم تلك القرية وكان من أشهر فنانيهـا و "ميليـه Millet" و "ديـاز Diaz" و "دويربه Tranu" وكان على رأسهم المصور "روسـو" ومعهم "كورو" وأستوحى أفراد هذه الجماعة الطبيعية في أعمالهم كهدف مستقل بحد ذاته البحر والغابات والسماء ، والأشجار ألخ .

ولقد تأثر مصورو "الباربيزون" بمن سبقوهم من المصورين الهولنديين والإنجليز مثل "كونستابل" وكان لهم أثر واضح فيما بعد على إنشاء "المدرسة التأثيرية" ولنا أن نسرد بعض مؤسسى هذه المدرسة مثل :

ثيودور روسو T.H. Roussrau ١٨١٢ - ١٨٦٧ :

هو المؤسس الفعلى لمدرسة "الباربيزون" التى عظمت الطبيعة فى لوحات تتسم بالشاعرية والرومانسية ، ويعد واحد من أبرع المصوريين الغير أكاديميين الذين تناولوا الطبيعة وأهتم بدراسة الاشجار والاوراق وكان متأثر كثيراً بمدرسة تصوير الطبيعة الهولندية (هوبما - ورويزديل) وبالمصور الفرنسى "كلودلرويس" والإنجليزى كونستابل .

كاميل كورو C.CORO ١٧٩٦ - ١٨٧٥ :

على الرغم من أنه لم يكن واحد من أعضاء تلك الجماعة "الباربيزون" إلا أنه كان وثيق الصلة بهم ، وكان من أشد المولعين بتسجيل الطبيعة وخاصة حينما بداء يتعرف على أسلوب "كونستابل" وحينما سافر الى فرنسا أوحى له الطبيعة هناك بأحاساسات جديدة حيث قسم مناظرة الخلوية الى منطقة مضيئة فى الشمس وأخرى معتمة فى الظل كما أخذت تصميماته الشكل الهرمى . ولقد أنتهج أسلوباً فريداً ومتميزاً فى أعماله ، فأحياناً كان يلون الارض الجرداء باللون الاصفر كما تظهر فى النهر ألوان متعددة ما بين الرمادى والاخضر والاصفر والبني ولقد تميزت طريقة "كورو" فى رسم المناظر الطبيعية بأسلوب رقيق المشاعر مغلف بغلاله

شفافه تشبه الضباب ، وإستخدام اللون الرمادى فى القيم التى توحى بالجو الشعاعى فى مناظرة الخلوية مع بعض مشتقات اللون الاصفر ، وتأثر بطريقة تصميمات كل من "لورين ، وبوسان " (وبالرغم من أن كورو يعتبر أحد مؤسسى مدرسة المناظر الطبيعية ، وشاعريته وخياله فى طريقة التنفيذ ينتميان الى المذهب الرومانتى ، إلا أن رسومه تتميز بدقة كلاسيكية تشبه التصوير الفوتوغرافى. وظل أسلوبه مزيجاً من الكلاسيكية الإيطالية وواقعية الباربيزون . ونلاحظ فى لوحاته التى رسمها فى آخر حياته أنه لم يضح بالشكل فى سبيل الألوان التى أقام برسمها) "

فرنسواميه F. Millet 1814 - 1875 .

تميز أسلوب " ميه " عن زملائه " الرومانسيين " الذين تناولوا المنظر الطبيعى فى أعمالهم ، بأن ميه يعتبر حلقة الإتصال بين المذهب الرومانسى والمذهب الواقعى الذى ظهر بعد ذلك .

ينتمى الفنان ميه الى جماعة الفنانين الذين تناولوا المنظر الريفى فى أعمالهم وقد إمتلأت لوحاته بمشاعر ورقة وصوفية فى تصوير حياة الفلاحين الكادحين وعبر عن الغناء الذى يواجهونه وهم فى الحقول ، وتميز أسلوبه بتبسيطه للأشكال الآدمية ، ولقد أتمت لوحاته بقوة لمساته وحيويتها ، فضلاً عن قوة تصميماته وأبتكاره الملحوظ فى توليف عناصره بعضها بجوار بعض .

المدرسة الواقعية :

ظهر المذهب الواقعي في منتصف القرن التاسع عشر كرد فعل للمذهب الرومانسي الذي ناهض المذهب الكلاسيكي الجديد .

ولقد تجنبت الحركة الواقعية الخيال والأبتكار في موضوعاتها . كما أبتعدت عن التعبيرات والآراء الرومانسية ، ولقد تخلصت من تمثيل الأشياء كما هي وقت لاقت هذه الأفكار أستحسان الطبقة المتوسطة ، ولقد كان لظهور الاسلوب الواقعي في الفن بمثابة رد فعل للتغييرات السياسية التي حدثت بفرنسا أبان قيام الجمهورية الثانية (١٨٤٨ - ١٨٥٢) حيث الديمقراطية ومشاكل المجتمع والطبقة الكادحة ، وكان من أبرز فناني هذه المدرسة هو الفنان :

جوستاف كوربيه G. Courbet (١٨١٩ - ١٨٧٧) :

من خلال معارضته لكل من المذهب الرومانسي والكلاسيكية أخرج كوربيه فكرة الواقعية مؤكداً على أن التصوير يجب أن يقتصر على تمثيل الحقيقة والأشياء الواقعية ، لتعبر عن أفكار وتصورات الوقت المعاصر " ولقد تناول في موضوعاته حياة الريف والفلاحين والطبقات الكادحة في مجتمعه ، وكان ذلك نتيجة للتطورات الفكرية التي نشأ بعد ثورة ١٨٤٨ ، وما تحمله من أفكار إشتراكية أثرت على طريقة إختياره للموضوعات التي كان يتناولها .

ولقد إستخدم كوربيه " سكينه البالته " بدلاً من الفرشاه في طريقة أدائه في بعض الحالات ، وكان له تأثيره على الفنانين الشبان الذين ظهروا في تلك الفترة أمثال مانييه ، ورينوار ، ومونيه ، كان من أحد المبشرين بميلاد المدرسة التأثيرية في أوربا .

المدرسة التأثيرية :

لقد كانت الواقعية هي المعبر الذى أنتقل من فوقه فن التصوير من داخل المرسم الى الطبيعة والخلاء ، ولقد مهد أيضاً لذلك مجموعة من مصورى الطبيعة والرومانسيون مثل " كورو " وكذلك الأعمال التى تركها الفنان الانجليزى " كونستابل " ورفيقه " ترنر " ولقد بدأ مجموعة من هؤلاء الشبان التأثيريون يهتمون بتأثير العوامل الطبيعية المتغيرة على المرئيات كالضوء ، بعد أن مهدت لهم الإكتشافات العملية عمليات تحليل الضوء .

فنحن نعرف أن مفهوم الضوء هو عبارة عن مجموعة ألوان (قوس قزح) ممتزجة ببعضها ، والضوء يمكن أن يتكسر بالماء ، كما ينكسر بمنشور زجاجى ، حيث يمكن أن نرى جميع ألوانه متفرقة وهذه الألوان تسمى " طيف النور " ولقد قال الفنان " بيسارو C.Pissaro ١٨٣٠ - ١٩٠٣ " أحد مؤسسى تلك الحركة " أنه يجب أن لا يستعمل المصورون ألواناً غير ألوان الطيف مع بعضها أو متقاطعة ، ولقد أبدى " كونستابل " طريقة رائدة لوضع الألوان اللاحقة مع بعض متجاورة فى شكل كتل وخطوط لتعطى تأثير بإشعاع الضوء على الأشياء ، لكنه لم يستعمل ألوان الطيف على خلاف وجه النظر عند " التأثيريين " فهم أول من استخدم نظرية ألوان الطيف فى التلوين .

إن كافة الاشكال لدى التأثيريين على اختلافهم وفى نظرهم " البيوت - الحقول - الاشجار - الظلال ألخ " مكونة من لمسات لونية دون الإهتمام بقيمة الخط، الأمر الذى يخالف أحساس الملمس (ملمس السطوح) الذى نشعرنا كحقيقته واقعية أن الأشياء أما أن تكون سائلة أو مجسمة ، أو ناعمة أو خشنة ، ولكن الفكرة اختلفت عند التأثيريين فالمسة عندهم تلعب دور البطولة فى تكوين العمل الفنى ، وقد جعلت هذه الفكرة تصوير " المنظر الطبيعى " وتصوير الأشخاص لا يتجزآن وإنما يندمجان فى نوع واحد من التصوير ، كيانه الاشكال أو المساحات اللونية لان ما أهتم به " التأثيريون " هو الضوء والطريقة الوحيدة التى تتيح لنا رصد ومشاهدة الضوء هي الأشياء التى يسطع وينعكس منها وعليها .

ونستعرض بعض أعمال الفنانين التأثيريين للدلالة على ذلك .

كلود مونيه Cl. Monet (١٨٤٠ - ١٩٢٦) :

كان واحد من أهم فناني المدرسة التأثيرية ، كانت نقطة التحول في حياته الى الطبيعة عندما تقابل مع الفنان " بودان " مصور الطبيعة وتعلم منه كيف يرسم الخلاء والجو المشيع بالماء ، ثم تتحول بعد ذلك متأثراً بواقعية " كوربيه " وبعد إنتهاء الحرب العالمية الاولى وبعد رجوعه الى " أرجنتوى " فى الفترة من " ١٨٧٢ - ١٨٧٨ " كان يعمل داخل مرسمه دائماً وأزدادت خبرته فى التعبيرات السريعة للضوء وسقوطه وتأثيره على المرئيات ، وإستخدام لمسات متجاورة من الالوان للتمييز عن إندماج الالوان بعضها البعض بواسطة العين " المزج البصرى " متأثراً بذلك " بإدوارد مانيه " ولوحته (عطلة يوم الاحاد) .

ولعل من أبرز ما أشتهر به مونيه إبتكاره لطريقة تصوير الموضوع الواحد فى عدة ساعات من النهار مختلفة ، ليتمكن من دراسته لتعبير الضوء على المرئيات ولعل أشهرها تلك المجموعة التى يصور فيها واجهة " كندرائية روان " على أن أسلوب مونيه المميز لم يتضح إلا فى عام ١٨٨٠ ، بعد ما تخلص من تأثير المصورين المحيطين به ، فأهتم بمشكلة الحرية الدائمة للضوء ، وليتمكن من الوصول الى ذلك وكان لا يهتم بالشكل العام للمرئيات قدر إهتمامه بتسجيل لحظة سقوط الضوء على الاشياء حتى أصبحت لوحاته الاخيرة ما هى إلا تكوينات لونية من ألوان الطيف على سطح اللوحة .

الفريد سيسلى A.Sisley (١٨٣٩ - ١٨٩٩) :

ولد فى باريس من عائلة إنجليزية ، درس كالفن فى مرسم (جلير) مع مونيه ورينوار ، تأثر بأسلوب (كورو) الفوتجرافى وبصفاء ألوان " مونيه ، وبين هذا وذاك تكون أسلوبه الذى رسم به لوحاته التأثيرية وأتجه بها لتصوير موضوعات الخلاء التى فضلها عن غيرها ، فأهتم بتصوير المناظر الطبيعية الموجودة بين شاطئ نهر السين وشواطئ اللوار ، ولقد نجح سيسلى فى نقل حركة أرواق الشجر ، وبريق

الضوء على المياه ، وجئت لوحاته عبارة عن لمسات وإحساس رقيق وبصمة واضحة بأسمه .

التأثيرية الجديدة :

أمعن رواد وفناني المدرسة التأثيرية الى مزيد من التطور والبحث عن جديد ، كخطوة لتطوير فنهم ، فأخذت مجموعة منهم الى تطبيق الأساليب العلمية التي تبحث في ضوء الشمس ، والتغيرات التي تطرأ على المرئيات ، ونفذوا ذلك بأسلوب هندسى علمى وقد عُرِفَت هذه الجماعة بأسم (التأثيرية التحليلية) .

بينما هناك فريق اخر أبدى إهتمام أكثر بالطبيعة والمناظر الخلوية باحثاً عن القيمة غير المرئية في عالم المرئيات وذلك عن طريق الإحساس بإنعكاس الضوء على العناصر الطبيعية ، كلماء والسماء ... ألخ مع عدم الإهتمام بالشكل الخارجى للأشكال التي أمامه ، وعرفت هذه الحركة بأسم (ما بعد التأثيرية) .

ولقد ابتكر هؤلاء الفنانين أساليب متعددة وجديدة لتنفيذ وتعميق التكنيك في الاسلوب التأثيرى مستفيدين من علماء متخصصين في أبحاث الضوء ، وطريقه إنكساره وتحلله .

فظهرت من باطن التأثيرية " المدرسة التنقيطية " والتي إعتمدت على النقطة جوار الاخرى لبناء نسيج اللوحة ، وكذلك ظهرت المدرسة " الوحشية " وما تلاها من مدارس أخرى عالجت المنظر الطبيعى بأساليب مختلفة ومتعددة .

جورج سورا (G. Seurat 1859 - 1891) :

هو واحد من أبرع الفنانين في أواخر القرن التاسع عشر ، نشأ في باريس ، ألتحق بمدرسة الفنون ودرس التصوير على يد الفنان " ليان " بدء يهتم بدراسة نظريات الضوء وصلتها بالألوان ، التي أهتم بدراستها عدد كبير من علماء البصرييات مثل " شيفرول " الذي أكتشف نظرية الألوان المتضادة والمكملة والتي إستخدمها " سورا " في عمل توليفات من الألوان المتكاملة مثل " الاحمر مع الاصفر - والازرق مع البرتقالى - والبنفسجى مع الاصفر " وقد عرفت هذه الطريقة بأسم " التقسيمية " وتعتمد طريقة الفنان على رسم مساحات لونية على هيئة نقط صغيرة منفصلة من ألوان أساسية متكاملة ينتج عن تجميعها اللون المطلوب وهي التي عرفت بأسم نظرية "المزج البصرى" أى أن العين هي التي تقوم بعملية المزج هنا ،

ولعل من أشهر لوحاته فى هذا المجال لوحة "عطلة يوم الاحاد" التى تعتبر من أهم تطورات الفن الحديث وهى تاج المدرسة التنقيطية التى أبدعها هو وزميله الفنان (سيناك) .

بول سيناك P. Signiac (١٨٦٣ - ١٩٣٥) :

كان رفيق "سوراه" وينتمى أسلوبه التكنيكى أيضاً للمدرسة التنقيطية لكنه كان يختلف عن "سوراه" بأنه كان يلون لوحاته ببقع لونية منفصلة أفقية تختلف عن الأسلوب الذى أبدعه "سورا" وتناول سيناك المناظر الطبيعية فى الخلاء ، وكذلك البحر ، وكان ولعه شديد يرسم المراكب والبحار والعديد من لوحاته بالألوان الزيتية أو المائية وقد ألف كتاب قيم عن الدراسة العلمية للألوان (من ديلاكروا الى التأثيرية الحديثة) وهو واحد من الكتب القيمة التى تناول فيها تحليل الضوء وإنكساره وقوة موجه الألوان وشدتها ، وكذلك قوة تغطية اللون ومقاومتها للضوء وهو ما شجع بعد ذلك الكثير من شركات تنتج الألوان العضوية والغير عضوية" على إستنباط نوعيات جيدة من تلك الألوان والصبغات ذات مواصفات جيدة .

بول سيزان P. Cezanne (١٨٣٩ - ١٩٠٦) :

فى أعقاب ظهور الحركة التأثيرية مباشرة ظهر تيار فنى بين بعض المصورين التأثيريين المتأخرين ، الذين عارضوا كلا من التأثيرية الحديثة فى طريقة الإعتماد على الضوء وتأثيره على المرئيات بشكل أساسى .

ولعل مما ساعد على ظهور هذه النزعة إن جماعة التأثيرية كانوا متهمين بتجاهلهم لأشكال العناصر المرئية فى اللوحة التى يقصد بها "قيمة البناء المعمارى" الذى أدى الى إهمال الخط الخارجى للعناصر الثابتة فى العمل ، وقد عرفت هذه الحركة بأسم "ما بعد التأثيرية" والتى تزعمها "سيزان" و "جوجان" و "فان جوخ" فوجدنا فى أعمال سيزان شروق الألوان ومتانة البناء المعمارى فى المنظر ، فكان يعتمد فى شكل البناء على كتل هندسية تلون بمساحات لونية بعد ذلك ، فلقد إستخدم مجموعة ألوان نقية فاتحة تظهر فيها الإضاءة الشمسية التأثيرية ، ولقد جمع سيزان بين أسلوب الأداء الكلاسيكى فى بناء اللوحة وتكنيك اللمسة التأثيرية ، ولقد نظر إليه

الفنانين اللاحقون لأعماله على أنه المبشر الذى حور الشكل الطبيعى وفكه وأعاد صياغته وهو بذلك قد مهد لنظرية التجريد فى الفن الحديث .

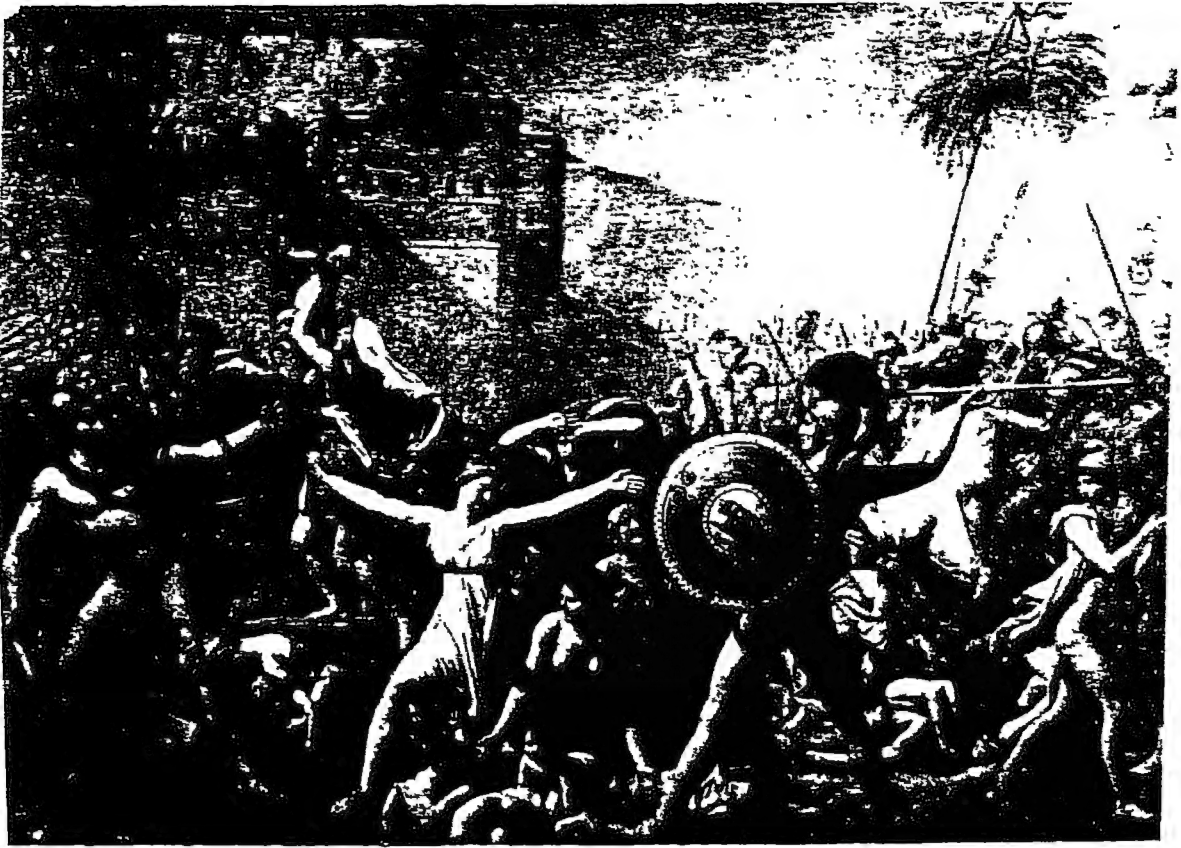
فنست فان جوخ V. Vin Gogh (١٨٥٣ - ١٨٩٠)

على الرغم من أن الحركة الفنية الحديثة قد بنيت على أكتاف كل من سيزان "وفان جوخ" إلا أن كل منها قد أتخذ طريقاً مضاداً ، ففي الوقت الذى حاول سيزان تحويل مسار المذهب التأثيرى الى أسلوب كلاسيكى أكثر صلابة ، نجد أن فان جوخ كان مشغول بالبحث عن مزيد من الحرية فى التعبير عن مشاعره الداخلية ولذلك يمكن أن توصف أعماله بأنها "رومانسية تعبيرية"^(٢) .

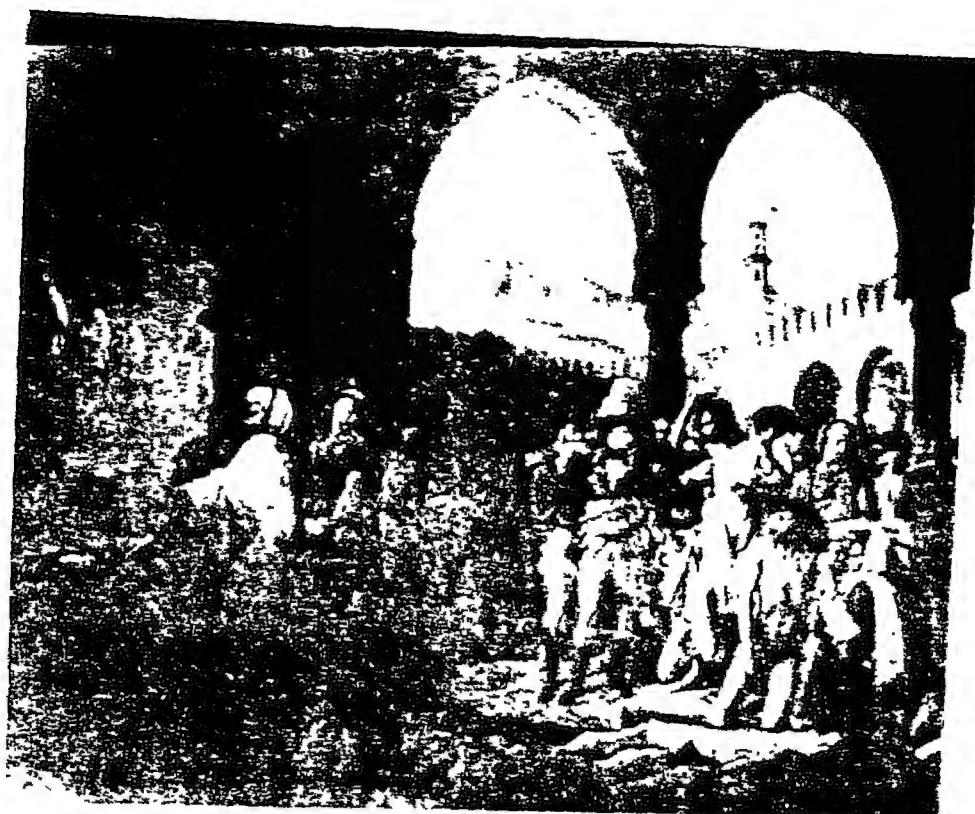
وبعد أن ألتقى "فان جوخ" بالتأثيريين وتعرف على أعمالهم بدأت ألوانه الرمادية فى الاختفاء وحل محلها الألوان التأثيرية الزاهية الصافية ، وكذلك تغيرت موضوعاته ، وأسلوبه فى التكنيك فقد أتبع طريقة التأثيريين ذات اللمسات المتقطعة ، ولقد أقبل الفنان على الالتقاء بالطبيعة فى الحقول والخلاء حيث كان يرسم لوحاته فى الشمس المتوهجة وأعتمد أسلوبه فى ذلك على اللمسات البارزة ذات السمك فى الألوان فى أشكال خطوط درامية متحركة منحنية لا تعرف الاستقامة على سطح اللوحة .

فى ألوان زاهية متأثراً بتأثير الضوء على المرئيات ولقد قال عنه نعيم عطيه (لم يعد يقتصر كالأنطباعيين على رسم المنظر من خلال عينيه فحسب بل ملتهباً فى وهج الشمس الى قلبه الذى يعود فيقذفه من خلال خفقاته المنفعلة النابضة بالحياة)^(٣) .

(٢) فنون الغرب فى العصور الحديثة - نعمت إسماعيل علام - دار المعارف ص ٦٢ .
* نعيم عطية - حصاد الألوان ص ١٥ دار المعارف

شکل رقم (٦)

شكل رقم (٧)

شكل رقم (٨)

شكل رقم (٩)

شكل رقم (١٠)

شكل رقم (١١)

شكل رقم (١٢)

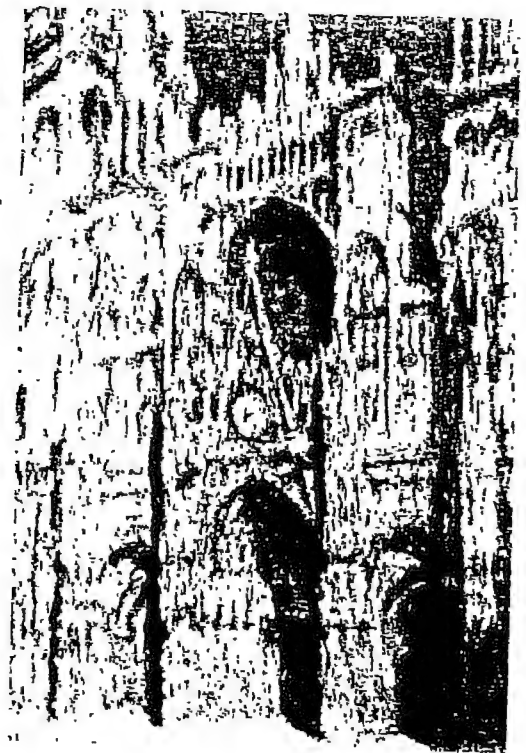
شكل رقم (١٣)

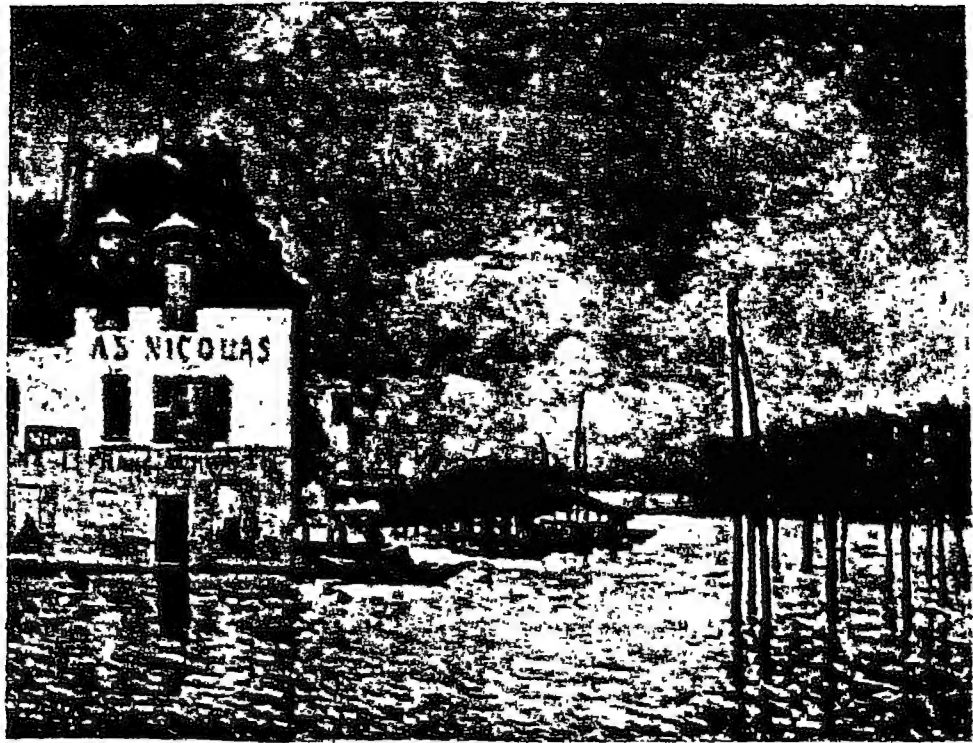
شكل رقم (١٤)

شكل رقم (١٥)

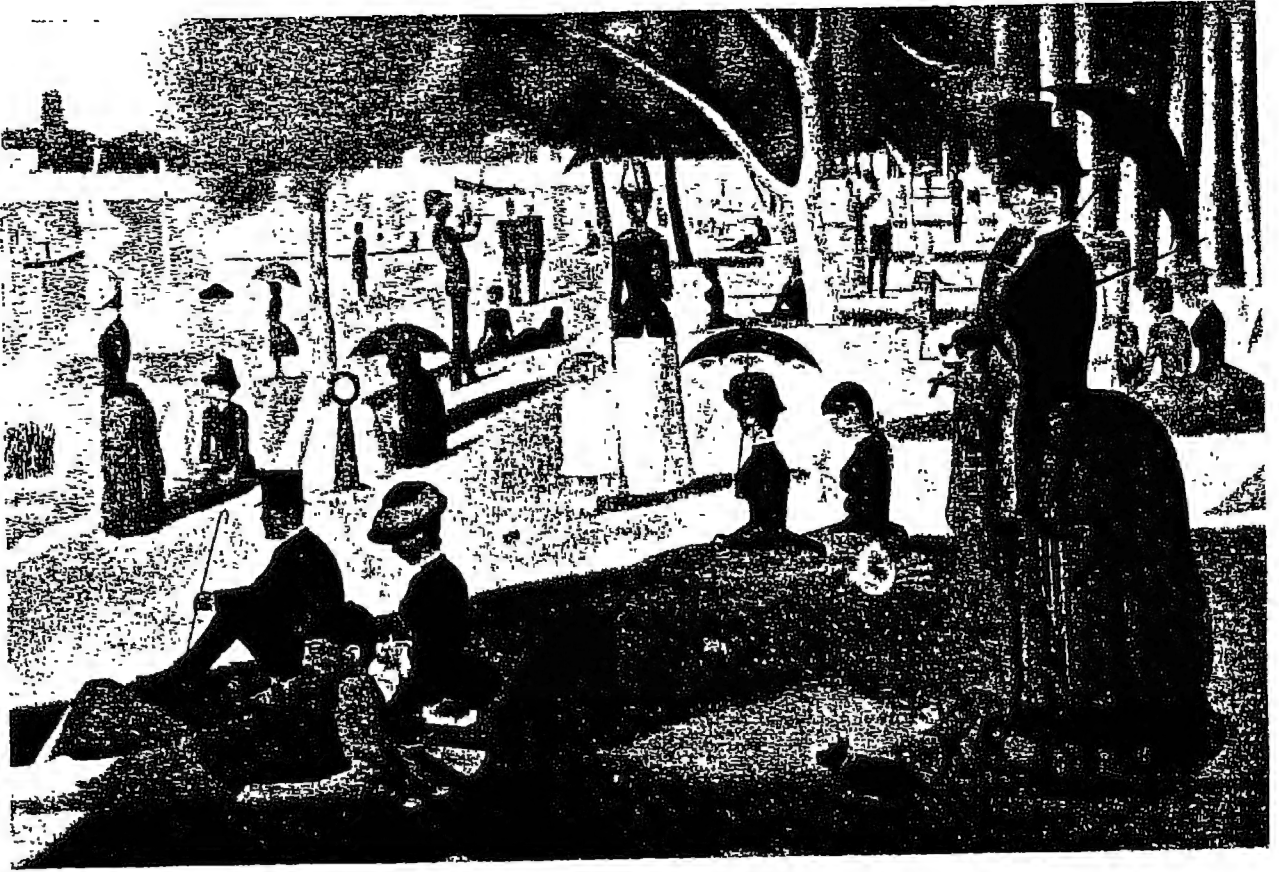
شكل رقم (١٦)

شكل رقم (١٧)

شكل رقم (١٨)

شكل رقم (١٩)

شکل رقم (۲۰)

شکل رقم (۲۱)

شکل رقم (۲۲)

الفصل الثالث

مفهوم المنظر الطبيعي في مصر من
خلال حركة الاستشراق

الخلفية التاريخية للإستشراق

(الخراب يعم الشمال ، والغرب ، والجنوب - هوت العروش ، وسقطت الممالك - فأعرض الى الشرق البعيد - وأستنشق الأنسام الطيبة - الى أصقاع الخمر والعشق والغناء - ولتبعث هناك حياة جديدة)^(*) .

لقد أستحوز النزوع نحو تصوير عالم الشرق ببيئته وبنيتة الروحية والمادية على أهتمام المدارس الأوروبية ، وفي شتى أبوابها وأنواعها وأجناسها الفنية وبدأت عملية التبادل الثقافي بين إيطاليا والشرق الإسلامي التي أثرت على المفهوم الثقافي على الجانبين كما أسهمت في تقديم رؤية حديثة وواقعية عن الشرق "الإنساناً والبيئته الطبيعية" وفرض "الموتيف الشرقي" على أعمال الفنانين الإيطاليين الذين أستهوهم التجربة وأدخلوا العناصر الفنية الشرقية الى عناصر اللوحة ومن أمثال هؤلاء "كاريتشو ، فيرونيز ، تيتيان ، وتنتورتو" وغيرهم .

ولعل أهم ما تميز به ظهور "الموتيف الشرقي" في أعمال فناني هذه المرحلة هو واقعية الشكل ووضوح أعمالهم الفنية المميزة له ، والنزوع نحو تقليد الصورة الشرقية المميزة لفن المنمنات الإسلامية من حيث أسلوب بناء هيكل الحدث التاريخي أو محاكاة الصور الشخصية وأسلوب العمارة الإسلامية والأزياء وعناصر الطبيعة (شكل رقم ١٩) غير أن الفنان في الغرب في بداية عصر الاستشراق لم يكن يدون حياة الشرق كما هي بل كان يرى فيها ذاته الغربية " .

أن رؤية الشرق الإسلامي في الصورة الفنية الشرقية التي طرحها فاني عصر الركوكو هي في الحقيقة رؤية لذاته الغربية في إستجابتها لنوازعها الداخلية ولمنظومة القيم والفكر السائد في فرنسا آنذاك ، لذلك ألتقت صور "عصر الركوكو والاستشراق" حول موضوعات وصور فنية شرقية محددة ، مختارة ومنتجة من الشرق لا لتمثل الشرقي فحسب وإنما لتمثل الغربي : مثل صور حفلات الرقص

(*) غوته ١٨١٩ .

والغناء والموسيقى وصور الحريم وصور البيئة الشرقية التى ترضى نزوع الاستعراض والحس والأبهة فى الغرب" (١)

وحينما جاءت المدرسة الرومانسية على وجه الخصوص تناولت الموضوعات والصور الفنية وبلورتها ، وطورتها ، كما منحتها طابع ومعايير جمالية خاصة بها ومميزة لها ومع هذه المرحلة الفنية تم الانتقال من مفهوم الغرائبية فى تصوير الشرق حيث كانت أمكانية زيارة الشرق الاسلامى آنذاك ومعاينة صورته الواقعية الحقيقية مقتصرة على الرحالة والحجاج والمبشرين التى كان يرافقهم فى بعض الاحيان وصف وخرائط جغرافية أو رسوم توضيحية للأماكن المقدسة وأنماط العمارة والسحنة العرقية والازياء ، وهو ما أعتمد عليه معظم الفنانين فى تناول موضوع الشرق ، ذلك بالإضافة لزيارة بعض التجار المسلمون الذين كانوا يؤمون الموانى الإيطالية حيث تسنح الفرصة للفنانين لتصويرهم وشراء بضائعهم ، ومن هذا المفهوم الاستغرابى الى مفهوم الاستشراق "أى كل ما يتضمنه علم الشرق وفنونه" فى الفن الاوروبى" فهذا الجزء من العالم كله لم تكن قد دخلته الحضارة الرأسمالية بعد ، ولم تفسد العلاقات المادية والبرجوازية الانسجام بين أخلاقياته وجمالياته ، فحتى نهاية القرن الثامن عشر تقوقع الشرق الاسلامى محافظاً على طابعه التقليدى منذ القرون الوسطى وسيادة الاسلام بوصفه فكراً دينياً ودنيوياً ، ولتمتع هذا الشرق بطبيعته الجذابة وتراثه الفنى التاريخى المتنوع "قديماً وحديثاً" أكسبته تلك الهالة التاريخية المتميزة والغريبة بالنسبة للمجتمع الصناعى الاوروبى آنذاك ، وشكلت "غربة الشرق" صورة للعالم الرومانسى المنشود الذى يصبو إليه نزوعهم الداخلى نحو "الرائع" فهو برأيهم مهبط الوحي والديانات والموطن الأبدى للشاعرية والفروسية والصوفية والجبرية والملحمية والحياة الرعوية الحرة المثيرة للخيال والفضول ، ولقد بحثوا عن صدى لمفاهيم الجمال الرومانسى لديهم كالنيل ، والمأسوى ، والتاريخى ، والاسطورة ، والرمز وتناسق البعد الدينى والدنيوى ، قد شكل الشرق أرضية خصبة

(١) الاستشراق فى الفن الفرنسى - د. / زينات البيطار - عالم المعرفة ، ص ٤٨

(*) زينات البيطار أستاذ تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة ، بجامعة بيروت .

لارضاء النزوع الرومانسى نحو التلوين وجاء الاستشراق جامعاً الاسطورة والواقع والحلم والرمز والخيال والتاريخ والمعاصرة فى جعبه واحدة .

بالإضافة الى ذلك فإن أساس ظاهرة الاستشراق الفنى لا يمكن أن تتم إلا من خلال البحث عن آخر جذور الاستشراق فى قلوبه السياسى والاقتصادى الذى يشكل المنطلق الاساسى للعلاقة بين الشرق والغرب تاريخياً ، فلقد شكلت التجارة بين أوروبا والشرق ميدانيا رئيسيا للتبادل الثقافى لزمان طويل ، وتغلغل المؤثرات الفنية التى كانت تزدهر وتتألق فى فن هذه المدرسة أو تلك وفقاً لازدهار العلاقة التجارية منذ القدم بين الشرق والغرب .

وقد تمثلت المؤثرات الشرقية فى كل المدارس الفنية الاوربية تباعاً "من العصر الهلنى والرومانى والبيزنطى والقوطى" وكانت فى كل مرحلة من مراحل بروزها فى تاريخ الفن الاوربى تتشكل مع مقتضيات العصر الفنية ، وتحمل السمات والمعايير الجمالية السائدة فى فن المدرسة أو المرحلة المميزة لها ، وقد شهدت العلاقات السياسية والتجارية بعد ظهور الاسلام وأحتلال العرب لاسبانيا جموداً بين بلدان أوروبا المسيحية والشرق الاسلامى ، فضلاً عن أن الحروب الصليبية كانت بداية "الاستعمار السياسى فى الشرق" وما جنته تلك الهجن الاستعمارية من الإستيلاء على مخطوطات ومكتبات وكتب قربت الصورة الشرقية من الواقع لدى الفنان الاوربى ، حيث حلت المعلومات الصحيحة فى ميدان الجغرافيا والطبيعة والانثربولوجى محل التصورات المفعمة بالخيال ، وظل الاحتكاك مباشراً بين الشرق والغرب طيلة فترة الحكم الصليبي للشاطيء الشرقى للمتوسط ، وفى أعقاب الحروب الصليبية تحول التبادل الثقافى والتجارى مع العالم الاسلامى الى ايطاليا وتعلق د./ زينات البيطار* على ذلك التحول فتقول : (بسبب انشغال فرنسا فى حروب المئة عام مع انجلترا ، مما أخر قيام النهضة فيها وظهور نتائج الاحتكاك الحضارى بالشرق ، وبالتالي أدى الى فقدان فرنسا السيطرة وزعامة العلاقات التجارية مع الشرق حتى القرن السادس عشر وبدأ أنتقال زمام العلاقة التجارية مع الشرق الى ايطاليا وأحتكار المدن

* الاستشراق فى الفن الفرنسى - د./ زينات البيطار - عالم المعرفة ، ص ٣٢

الايطالية لها مثل (جنوا ، البندقية ، توسكانين ، بيزا) برزت مع عصر النهضة
الايطالية منذ القرن الرابع عشر علاقة أتمت بالتناقض والازدواجية فى الموقف من
الاسلام، فثمة موقف إيجابى من الفكر الفلسفى والعلمى والجمال الاسلامى وموقف
سلبى وعدائى من الاسلام كدين ونظام اجتماعى واخلاقى".

وحين تفاقمت الازمة السياسية والاقتصادية فى فرنسا وذلك بعد قيام الثورة
البرجوازية فى فرنسا سنة ١٧٨٩ وظروف الحصار العسكرى والاقتصادى الذى
ضربته حولها الدول الاوربية انجلترا والنمسا ، رأت فرنسا فى الشرق ضالتها
ومخرجا من مأزقها وأزمتها ، جاءت حملة (بونابرت) التى جعلت منه الشخصية
الاكثر تألقاً فى الحياة السياسية الاوربية كما ربطت اسمه بالشرق والاستشراق ،
حيث كان يعتبر أن "الشرق ينتظر بطلاً له" وتحقيقاً لمصلحته الذاتية والاستعمارية بدأ
يستعين بالمؤسسة الاستشرافية فى الاعداد لنجاح مشروعه وهى طريقة فريدة
وجديدة فى تاريخ الاستعمار ولكن ان لنا أن نتحدث عن الشرق من خلال لوحات أهم
الفنانين الذين أنجزوا لوحات وصور عن مصر على وجه التحديد التى كانت عاصمتها
"القاهرة" تموج بهؤلاء الفنانين والتى كتب عنها الناقد الفنى "تيوفيل جوتييه"^(١) : "كم
شيدنا منذ صبانا مدنا من تصميم خيالنا كنا نتمنى لو شاهدناها فى الواقع ، غير أن
حظنا لم يمنحنا أن نسكنها إلا فى أحلامنا ، وقد بقيت راسخة فينا عصية على
الاختفاء من أفئدتنا لقد كانت لنا قاهرتنا التى نسجناها من عناصر ألف ليلة وليلة
المتناثرة حول ميدان الازبكية الذى صور لنا المبدع "ماريلا"^(٢)

(١) " تيوفيل جوتييه " ناقد أدبى فرنسى أشتهر فى مطلع القرن بأعماله النقدية فى الفن والأدب .

(٢) مصر فى عيون الغرباء ، د. ثروت عكاشة ، ص : ٤٢

وهو الذى كان يلقب (بماريلا المصرى) أو كما يحلو أن يوقع لوحاته ، كان من أبرز ممثلى المنظر الطبيعى الاستشراقى فى ثلاثينيات القرن الماضى ، ارتبطت شهرته بالشرق واسمه بمصر حيث كان يذيل لوحاته دائماً باسم "ماريلا المصرى" وكان المنظر الطبيعى الشرقى قبله مجهولاً فلقد كان يسجل مظاهر الطبيعة الشرقية ، ومعالمها بشتى تفاصيلها الطبوغرافية - والتاريخية والنباتية وصور البيئة ونمطها وعلاقتها بالإنسان ، وكان (ماريلا) أول من أطلع الجمهور الفرنسى على تأثير ضوء الشمس فى الشرق وقدم أعمالاً تتسم بالتحام الإنسان مع البيئة المحيطة به (كما فى شكل ٢٠) ، وقد أظهر العناصر التقليدية فى الطبيعة بارتباط وثيق مع المناخ ومؤثرات الضوء والظل ، وأكتسبت الفراغات فى المناظر الطبيعية للوحاته روحاً حيوية عن طريق ارتباط الإنسان بالطبيعة وقد كتب فى إحدى رسائله يقول : توجد فى اليونان آثار معمارية رائعة بالرغم من أن المرء قد لا يجد مثيلاً لها فى مصر ، لكن الناس فى مصر رائعون وما برحت متوفرة لديهم تلك الشخصية والصور التى أبدعت فى فن التحت المصرى القديم ^(١) .

ونلاحظ البناء المعمارى فى لوحاته يظهر بالمظهر الرومانى ، فالآثر المعمارى فى لوحاته يلعب دور البطولة فى تركيب اللوحة عند من حيث إعادة البناء المعمارى ، وبرزت والميزة الأساسية للمدينة الشرقية وهى تلاقى الخطوط الرأسية فى المنظر متمثلاً فى "المنائر" والخطوط الأفقية للعمارة المدنية "المنازل" وهذه الطريقة تمارس الدور المهيمن فى طريقته التركيبية للوحة ، وتكتسب أهمية سيكولوجية ومعبرة عن العالم الداخلى لشعوب الشرق ، فالمسجد بصفته قلب المدينة ، ومؤسسة للحياة الدينية والدنيوية ويلعب الدور الرئيسى كمؤسسة دينية ودنيوية ، فهو كعبة للناس للصلاة ولممارسة الطقوس والأعياد ، وهو أهم الابنية الاجتماعية فى مجتمع الشرق آنذاك وبحكم مظهر الفخامة المعمارية البارز حيث يرى

^(١) الاستشراق فى الفن الفرنسى ، د. زينبات البيطار ، عالم المعرفة ، ص : ٣٥٩ .

من بعيد قياساً على سطوح أبنية المدينة التي لا تتعدى في ارتفاعها الطابقين فضلاً عن القيمة الفنية والزخرفية التي تميز قسم بناء المساجد الإسلامية وتبرزه كنصب ديني وقد "أشتملت أكثر صور الشرق على المآذن البيضاء التي تسبغ الاتزان على التكوين الفني للمنظر الخلوي ، فنرى (كرابليه وماريلا وأوارد لين) لا يكفون عن تصويره في لوحاتهم المصرية^(١) .

وكان شكل المسجد معمارياً في نظر (ماريلا) محل اهتمامه - ففيه الوظائف الروحية والدنيوية إذ صور ماريلا المساجد المصرية "بمختلف أساليب بنائها" وفي كافة لوحاته في (المنظر الطبيعي المديني) ، ومما لا شك فيه أن بناء الفراغ في اللوحة عند ماريلا يستند الى طريقة الديكور المسرحي فالزقاق لديه لا يختفى في رحاب الأفق بل ينغلق "بخلفيه من جدران البيوت المتقاربة ، ونلاحظ مهارة ذلك في الفنان في رسمه لبعض التفاصيل وما يمتلكه من حسن معماري معين (كما في شكل ٢١) وتناسق النسب المعمارية في لوحاته ، ونلاحظ أيضاً تلك المشربيات المرسومة على يسار ويمين اللوحة في الطريق لا تحدث نشازاً في الانطباع بوجود وحدة عضوية وتركيبية في المنظر الطبيعي لديه ولعل حذق الفنان بأدق التفاصيل المعمارية وتلك العناصر الزخرفية وبناء طوب الجدران لا تجعل المنظر جافاً ، بل على العكس تكسبه غموض المدينة الشرقية بشبكة من الشوارع والأرقة والشرفات الخشبية ، المتدلّية فوق الشارع ، والعمارة الجميلة ونذكر هنا في تخطيط المدينة الإسلامية (أن طول ضلع الزقاق يكون تقريباً حوالى سبعون ذراعاً ثم ينحني الطريق بعد ذلك فلا استقامة في الطرق في تخطيط المدينة الإسلامية ، لتكون وحده من الخصوصية لشخصيه للمدينة)^(٢) .

والملاحظ في لوحات ماريلا أن مناظرة كانت تشع بالحيوية في منظر المدينة حيث يدخل تنويعات لأشكال من أشجار النخيل الباسقة ، وكذلك الجمال المتهادية بإعتزاز فضلاً عن بعض التفاصيل مثل وعاء نحاسي في شرفة إحدى المنازل ، أو

(١) مصر في عيون الغرباء ، د. ثروت عكاشة ، ص ٤٢٣ .

(٢) تخطيط المدينة الإسلامية ، ص ٣٤٤ ، عالم المعرفة .

بعض الأقمشة المتدلية من فوق أحد أسطح المنازل وجميع هذه التفاصيل قد تبدو غريبة للوهلة الأولى تمارس وظيفة خاصة (بالمناظر الطبيعية المدينى) تجعلها تتلاحم والطبيعة فى وحدة منسجمة تعبر عن الفكرة الفلسفية لوحدة الهارمونية الكونية ، والتى تميز بها الفن الإسلامى عموماً والتى يبدو أن (ماريلا) قد أدرك ذلك ولقد أتاح للفنان موقفه الفردى من الشرق إحلال الانسجام بين عالمه الداخلى وعالم الطبيعة الشرقية حيث يقول ماريلا عن أعماله أو قل خواطره الفنية : (أن المناظر الطبيعية هو حالة الروح ، ويعجب من يقرأه حين يكتشف التشابه فى كل جزء)^(١)

ومن المسلم به أن فى لوحته " مشهد من ميدان بالقاهرة " هى واحدة من أصدق لوحاته حيث تبدو بها البيوت الشرقية فى الوضع النموذجى تزينها الزخارف المحفورة الجميلة والمآذن الباسقة المخرمة ، متعالية الى عنان السماء ، مما يساعد الفنان على أن يحقق فى تركيب المناظر اندماج الواقع بالخيال ، فضلاً عن شاعرية حياة المدينة وواقعها اليومى بالإضافة الى المعالجة اللونية فى اللوحة رائعة ، فالسماء بزرقتها الصافية ذات مجموعات من السحب متفرقة ، مفعمة بجفاف الهواء والأشجار العملاقة التى يبدو وكأنها "تمر" عبر الضباب القائظ المائل للاصفرار ، وهى تدل على الحرارة الاستوائية ، ويظهر الفنان لأول مرة زمناً معيناً للطبيعة والسكون عند الظهيرة وأبخرة الجو فى مصر وتلك التضادات اللونية والضوئية حين لا تهب نسمة ريح ويسود السكون فى شوارع المدينة الشرقية ، وتدرجات الألوان الدافئة الشاردة ، وكتب ماريلا فى إحدى رسائله يقول : ترى حدة التضادات بجلاء فى القاهرة بالذات فهناك يذوب كل شىء جميل فى انسجام المناظر الغريب : الاضرحة والمساجد والبساتين والنيل الذى يبعث بألقة الحياة فى الصحراء والانماط المتعددة للأبنية السوداء والصفراء والبيضاء والرمادية والألوان الضيقة ، حيث يحتشد الناس ... وتستقر ذرات الرمال فوق الآلاف والآلاف من المآذن ، المكسية بزخارف

(١) مصر فى عيون الغربا ، د. ثروت عكاشه ، ٢ ، ص ١٩

إسلامية "أرابيسك" دقيقة وأروقنتها مبنية بحذق ، كما أنها هي نفسها تبدو كأشجار النخل الباسقات فى البساتين ويحفز هذا المنظر المدهش حمية الفنان^(٢) .

هو أبلغ المتكلمين فى ذلك الحديث فلقد توغل ماريلا فى روح مصر ، مملكة الضوء واللون الى حد استطاع به اظهار درجات العمق اللونى ، والتأثيرات الضوئية والتدرجات اللونية الشفافة ، وتنقلات اللون فى ألوان السماء والماء والرمال بصورة متناغمة ومتجانسة أيضاً ، وهو يعد أهم مصور استشرافى صور لوحاته عن مصر غيطان الرياح مصر الطبيعية والشرافى مصر البيئة والمصريين .

^(٢) مصر فى عيون الغربا ، د. ثروت عكاشه ، ص ٤٢

أوجين فرومنتان (١٨٢٠ - ١٨٧٦)

لعب فرومنتان دوراً مميزاً في الفن والنقد الفني وفي حركة الاستشراق الفني تحديداً وهو عميق الثقافة كثير الاطلاع يعشق العزلة ، وينتمي فرومنتان الى كوكبه الفنانين الذين ظهروا في المرحلة الانتقالية ما بين (الرومانسية والواقعية) هذا مجمع في شخصيته الفنية الروح الرومانسية والفكر الواقعي في البحث الجمالي للعالم المحيط به وقد نرى أن إستشراق فرومنتان برز بسطوع في أعماله النقدية والأدبية أولاً ومن ثم في إبداعه كفنان تشكيلي ، استخدم الريشة والقلم لدى معاشته وتصويره للموتيف الشرقي بالجزائر في بداية حياته ويمكن أن نعتبر أو نصنف فن المنظر عند فرومنتان أنه فن المنظر الخلوي ، حيث أنه أستحوذ على غالبية لوحاته الاستشراقية مهتماً بتصوير الصحراء ، فالطبيعة بالنسبة له هي مسكن الانسان مثلما "الجسد مسكن الروح" وقد وضع الانسان في وسطه الطبيعي ليذكر سر العلاقة الخفية والحميمة بينهما .

فالنظرة الاولى للوحاته قد توحى بإتباع عن شمولية التعبيرية التصويرية لمظاهر الحياة والبيئة الطبيعية الشرقية وتضع المشاهد في حيرة من أمره حول طبيعة النوع الفني الذي ينتمي اليه ، فهي تصور مشاهد توليفية للخواص الطبيعية والاقليمية والقومية والاخلاقية وذلك بهدف خلق الانطباع الصادق عن نمطية التحام الانسان الشرقي بالوسط المحيط وتصور مشاهد من الصيد والرعى ، تشكل الطبيعة فيها المحور في بناء الحدث فليس لدى "فرومنتان" صور شرقية خارج الطبيعة هي نقطة البدء ، ونهاية المطاف في حياة بدو الصحراء أو في الساحل وما يقلقه في اللوحة ليس المحتوى بل يشكل المحتوى مسرحاً لمهارته التصويرية اللونية .

وتتميز جمال لوحته حول أولوية الشكل المبنى على أسلوب تتابع درجات الالوان وفقاً لمبدء القيم اللونية بين البعيد والقريب وتعني المنظور اللوني وكذلك والمناخ اللوني الواحد في لوحاته التي هي مزيج من المنظر الطبيعي وصور الحياة الشرقية "حياة القبائل في الصحراء : الترحال - العطش - الغزو" .

ولقد أدرك فى الشرق معنى الطبيعة دون أن تضيع منه تفاصيلها مراقباً تغيرات الضوء واللون ، والانعكاسات والظلال ، وقد كتب فى إحدى خطايره يقول : "إن الشرق هذه البلاد البيضاء المليئة بالغبار تمتلك مخزوناً هائلاً من التدرجات اللونية والأشكال الموجزة ... فأمتداد هذه البلاد أفقياً أكثر من أمتدادها عمودياً ، حيث لا وجود للضباب ولتقلبات الطقس الحادة : وحيث ينعدم الهواء تقريباً"^(١)

أن العالم الفنى (لفرومنتان) الذى جمع بين موهبته الأدبية وملكااته التشكيلية جعلت ارتباطه بالشرق ارتباطاً وثيقاً فأثبتق من مهور الشرق الفنية وحقق آماله به إذ منحه ملجأ للروح والرؤية ضد سأمه السائد الفرنسى وفتح أمامه آفاقاً جديدة "لعلاج الروح" .

(١) القاهرة مدينة الفن والتجارة ، جاستون فيت ، ص ٢٣٥ ، دار القلم - بيروت .

جان ليون جيروم (١٨٢٤ - ١٩٠٤)

يعد واحد من أشهر الفنانين العالميين فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، جاء الى مصر عام ١٨٥٤ ، ظلت مصر هى وجدانه وكيانه ، أمضى بها أكثر من شتاء على ضفاف النيل يدرس ويصور المباني الإسلامية بعناية ورؤية عالم الآثاريات رسم كل أنماط الحياة بها من أحداث تاريخية وتسجيل للبيئة والاسان ، لقد كانت لديه دقة فى رسم التفاصيل مثل "الفوتوغرافيا" جعلت من لوحاته نسجاً "أربيسكياً" فريداً مميزاً ، له دقته وحرفيته العالية فى التسجيل ، وكانت الصحراء عند جيروم مجالاً خصباً مثيراً لخياله متخيلاً ما جرى على رمالها من أحداث تاريخية حين صور جيوش قمبيز والاسكندر وهى تعبر الصحراء (شكل رقم ٢٢) ، على الرغم من أن هذه الصحراء المثيرة للخيال كانت معها الوحشة والمهاك فلا ترى على رمالها غير هياكل الابل وأعمدة متداعية متناثرة هنا وهناك وخيام للبدو الدائبي الترحال بين ثنايا الصحراء ، وكانت وجوه أولئك البدو ضاربة الى السمرة وبعباتهم الفضفاضة مما شحذ خيال هذا الفنان بتصويرهم ، وقد كانت لوحات جيروم تذهل المشاهد الى أبعد مدى من اللوحات البديعة التنسيق والمثيرة للخيال فيضفى على لوحاته شاعرية أثرية .

دافيد روبرتس :

كانت أول زيارة له لمصر عام ١٨٣٧ ، منبهرأ كرفاقه بالعمارة الإسلامية فى الشرق وعلى وجه الخصوص صورة عن مساجد القاهرة وبخاصة جامع السلطان حسن قمة العمارة الإسلامية فى الشرق قاطبة ، ولقد أضافت لوحات (روبرتس) بعداً جديداً للعمارة الإسلامية فى فن المنظر التى كانت مجهولة فى أوروبا آنذاك ولقد كان لدراسة الفنان "دافيد روبرتس" للديكور المسرحى فى بداية حياته أثر كبير على أسلوبه فى البنا المعمارى فى لوحاته ، ويظهر ذلك بوضوح فى لوحاته المتعددة عن مساجد القاهرة ، وتلك المعابد الفرعونية فى الجنوب التى تميزت بدقة تفاصيلها ، وحسن تصرفه فى توزيع عناصر اللوحة حيث كان له عظيم الاحساس بنسب التكوين فى المنظر وذكائه فى وضع أو تطعيم لوحاته بتلك الجزئيات والتفاصيل الصغيرة التى تضيف على صورته مذاقاً خاصاً دون أن تفقد شيئاً من ثرائها أو أخلالها بالمضون (شكل رقم ٢٣) ، لقد هام "روبرتس" بأتحاء مصر من الشلال فى الجنوب الى القاهرة فى الشمال التى وجد أنها لا مثيل لمدينة أخرى بمنابر طرقها ومبانيها وأسواقها العامرة ولعله كان أول فنان أنفرد بتصوير المساجد من الداخل وكان أطرف ما تحدث ووصف القاهرة آنذاك رسالته لابنته حيث يقول : (أنى الى ما أجده من الأهالى من فضول أخشى أن تطأنى الابل بأثقالها فاتحول مومياء ، فمشهد الابل على ما فيه من جمال قد يكلفك حياتك ، وكم وددت لو أنك معى ولو ساعة من زمان فى سوق من هذه الأسواق).^(١)

وكان (روبرتس) على وعى وحرص من أن يؤدى إسرافه فى تسجيل التفاصيل الدقيقة الى التضحية بانطلاقة الإبداعى لذا فكان غالباً ما يسجل إنفعالاته الاولى فى إسكتشات بسيطة سريعة ، قد عبر بصدق عن إبداع أحاسيس الفنان ، ولعل أعظم مواهبه تتجلى فى تلك القدرة العالية على نقل إرتفاعات المباني ونسبها بالنسبة للإنسان حتى فى المناطق الضيقة ، وكذلك أنفراده الفائق على أستلهاهم صور

^(١) مصر فى عيون الغرباء ، د. / ثروت عكاشه ص ٤٤١

جميلة من مناظر بسيطة التكوين لا تثير بأى شىء مشاعر أى فنان لكنه غلفها برومانسية الأسلوب وجعلها ذو قيمة فلوحات معبدى الأقصر وندرة تنطوى على حالات ولمسات من الحزن والشجن على ضياع الإنسان وإندثار أعظم ما خلقتة العبقريّة من آثار ، ويستخدم روبرتس الضوء والظل استخداماً درامياً فى لوحاته التى تناول فيها العمارة المصرية بشكل عام ، وكان روبرتس ينحو نحو التأثيرات الدرامية الشاعرية من حين لآخر ، ولكنه كان شديد الحرص على الوحدة المعمارية فى اللوحة حتى وأن ضحى بالتفاصيل الشاعرية التى كان غيره يهتم بها مثل المغلاة فى تصوير أطلال المباني أو ما يعلوها من أعشاب ونباتات متسلقة .

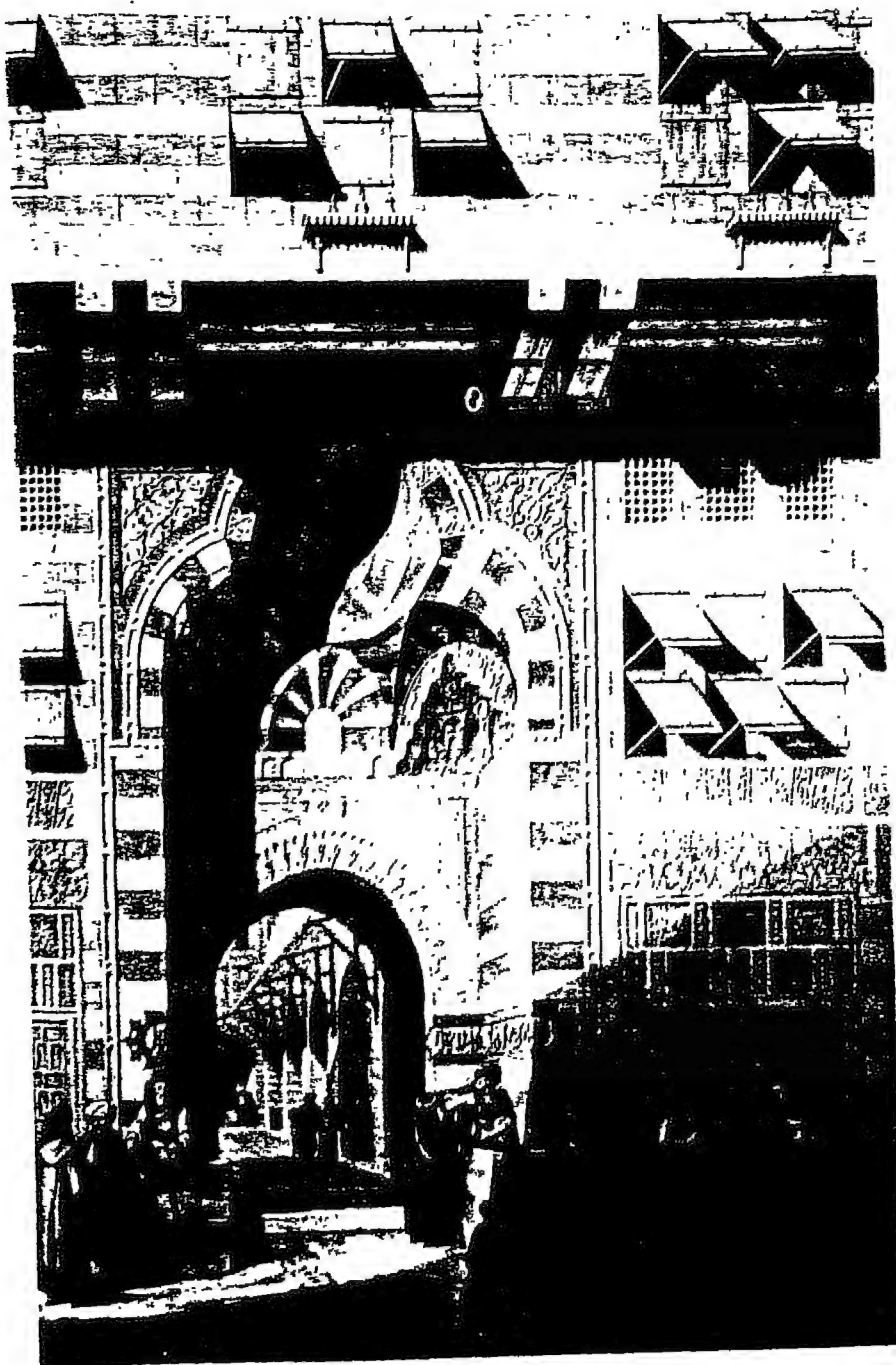
ولقد صور روبرتس مئات الاستكشافات التى ضمت رغم السرعة فى رسمها ما يكفى من التفاصيل لإبداع الصور المحفورة والصور الزيتية داخل المرسم . ونختتم الكلام عن روبرتس فى كلمات للكاتب الأديب (ثاكري) ^(٢) حيث يقول :

"لقد طاف السيد روبرتس بثلاثة أرباع العالم وعاد بجعبة مترعة بلوحات تحمل ملامح تلك المدن وسكانها ، ترى هل ثمة رسالة أشد أمتاعاً من رسالة هذا الفنان المتنوعة المثيرة بلا حدود ؟ أنها بلا ريب تعطى فرصاً متواصلة للتأمل والتفكير . وإذا ما تطلع المرء الى الانجازات الخارقة التى حققها هذا المصور المثابر الجسور الذى سخر يده لتقوم بدور الخادم الأمين لفكرة ووجدانه وكأنها (الجنى) فى أساطير الشرق متهيئة على الدوام لتنفيذ تصاوير فذة فى سرعة خاطفة ، وأقول أن أى أنسان يهتم بالمغامرة لابد وأن تتسلل الى وجدانه نبضات من الحسد تجاه هذا الفنان الموهوب الذى خط له القدر أن يلج باب المغامرة عن طريق التصوير ، فطالع كتاب الطبيعة فى مصدرها المباشر .

^(٢) من مذكرات الأديب "ثاكري" ، مصر فى عيون الغرباء - د. ثروت عكاشة ، ص ١٧ ؛

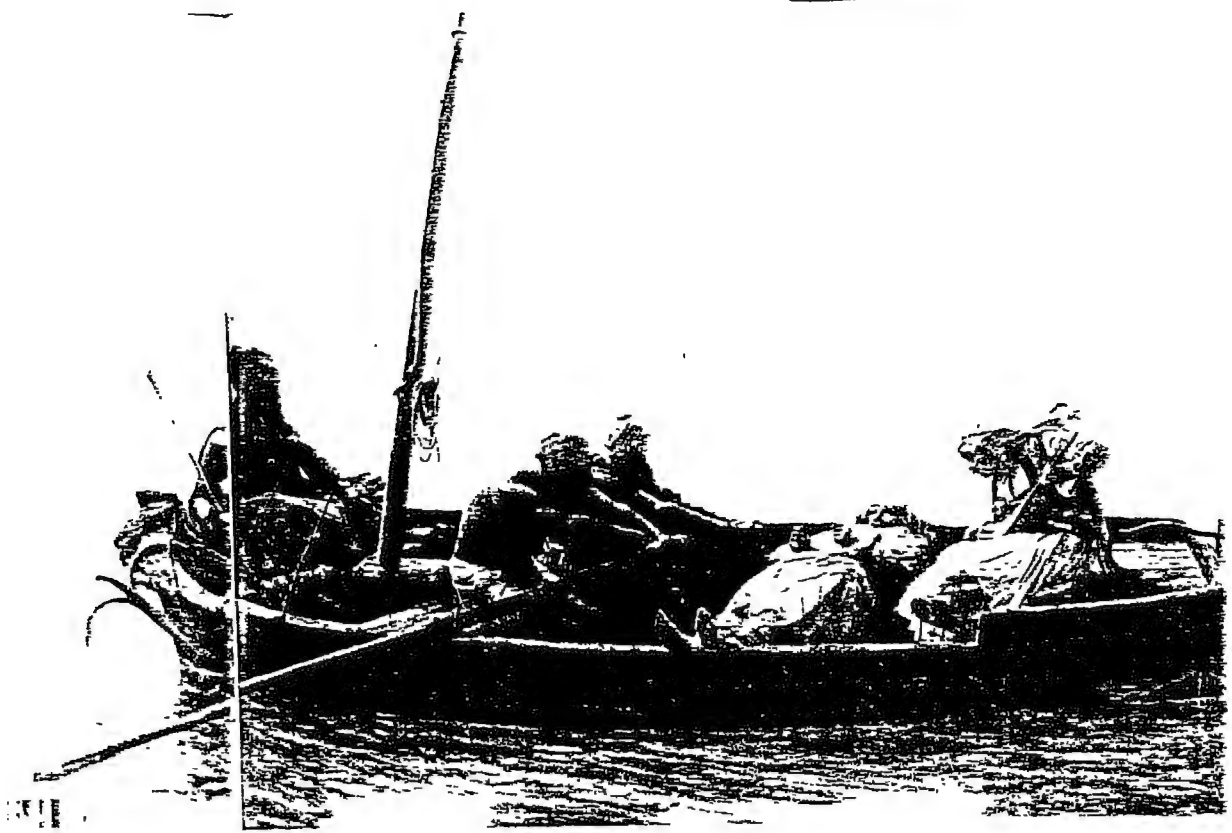
شكل رقم (٢٣)

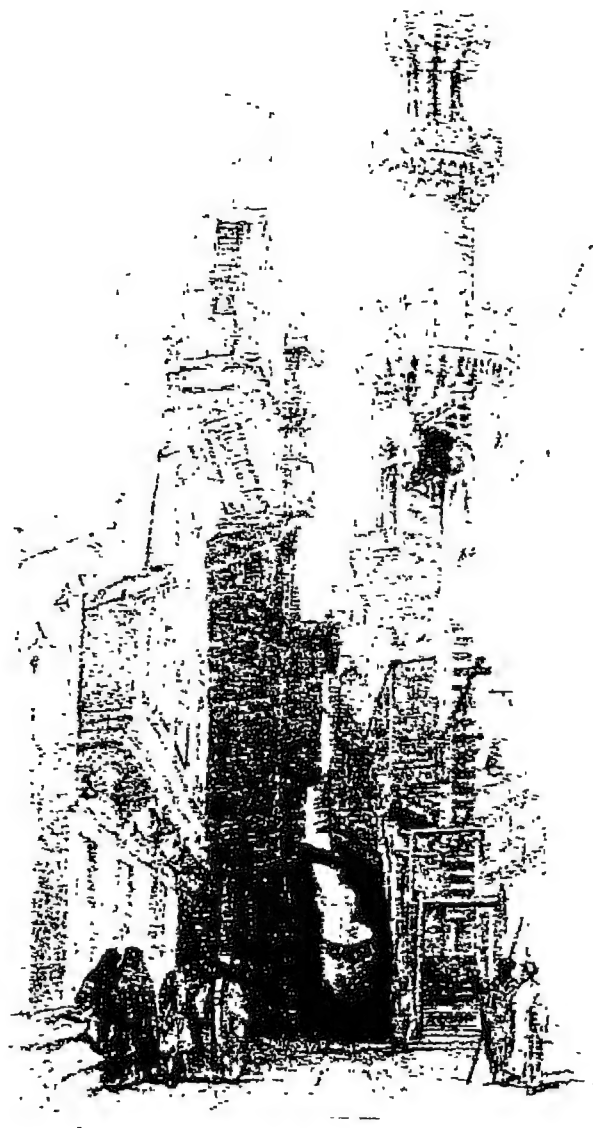
شكل رقم (٢٤)

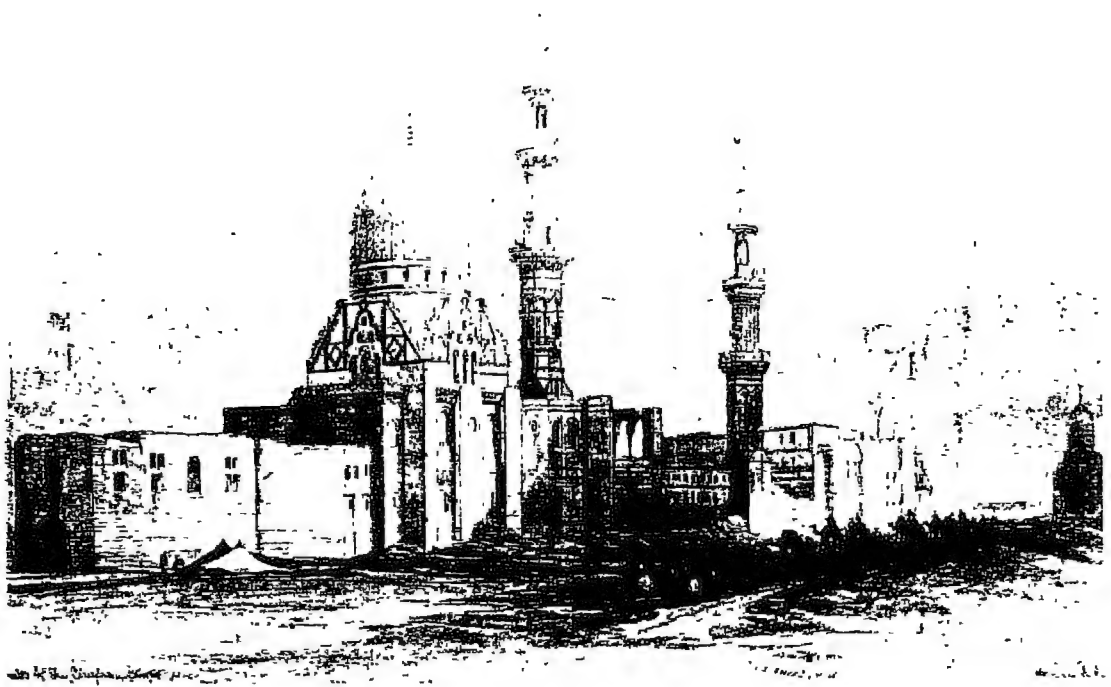
شكل رقم (٢٥)

شكل رقم (٢٦)

شكل رقم (٢٧)

شکل رقم (۲۸)

الباب الثانى

مفهوم المنظر الطبيعى فى أعمال المصورين
المصريين عن الفترة من ١٩٠٨ الى ١٩٥٥

الفصل الأول

المنظر الطبيعي

في أعمال بعض المصورين جيل الرعيل الأول

يوسف كامل - محمود سعيد - محمد ناجي - راغب عياد

* تاريخ نشأة مدرسة الفنون الجميلة في مصر

ان أول شكل اقتبسته مدرسة (الفنون الجميلة) كان من خلال وصف بشير التقدم ، ذلك المدهش الأعظم شيخ المشايخ (رفاعة الطهطاوى) واصفاً شكل مدرسة الفنون الجميلة بفرنسا (الأكدمة السلطانية) المسماة (أكدمة مستظرفات الفنون) . ويقصد هنا أكاديمية الفنون الجميلة وهى أربعة فروع : الأول فن الرسم ، والثانى فن النحاتة ، والثالث فن العمارات ، والرابع فن النقاشة* .

كان ذلك قبل سبعين عاماً من إنشاء مدرسة الفنون الجميلة ، وكان (لمحمد على) وأسرته فضل دعوة بعض الرسامين والنحاتين من أوروبا ، لتصويرهم وتزيين قصورهم وكان على رأسهم (ماشرو والريك) اللذين جاءا عام ١٨٣٥ - وعينا مدرسين للرسم بمدرسة الجيزة ، وقام الأول بزخرفة جدران قصر مصر القديمة ، والثانى قام بصناعة بعض التماثيل (لمحمد على) وبعض منهم قاموا بعمل لوحات من وحي مناظر مصرية .

فكر بعضهم بإنشاء مدرسة (الفنون الجميلة) وأقترحوا تأليف لجنة إستشارية للعلوم والفنون ضمن برنامجهم الاصلاحى الذى يقوم على (العلم ، والفن ، والصناعة) .

وتتوالى الأيام ويأتى عصر (أسماعيل) الذى كان يدعو الى التفرنج وجعل القاهرة (قطعة من أوروبا) وأدى ذلك الى دعوة الكثير من الفنانين الأجانب ومنهم مشاهير الفن (الفرنسى) الذى خصص لهم حى (الخرنفش - بالجمالية) لاقامتهم أمثال (فرومنتان ، وباولو فورشيلا ، وميون ، وأميل برنار) وهى أول دعوة للأغتراب الثقافى فى مصر ، وقصة الالتصاق بالغرب بشكل منظور بالعين لا حواجز لغوية أو ما شابه بل الألتقاء عن طريق فن الصورة مباشرة ، وكانت لوحات هؤلاء

* تلخيص الأبريز فى مسالك باريس - رفاعة الطهطاوى ، ص ٢١٣

الفنانين تعتبر مرجعاً تسجيلياً ووثائق تاريخية لتوصيف الحياة في مصر آنذاك (شكل رقم ١٧) .

وحين أستجاب (محمد على) ، ومن بعده (اسماعيل) لنصائح مستشاريه الفرنسيين بأقامة مظاهر الحياة الاوربية تشبها (بملوك أوربا) ، كذلك فعل الامير (يوسف كمال) إستجابه لصديقه المثل الفرنسي (جيوم لابلان) بإقامة مدرسة للفنون الجميلة على شاكله مدرسة الفنون بباريس .

وفي سنة ١٩٠٨ أضحت الفكرة واقع ، وأنشئت المدرسة وأختير لها حي (درب الجماميز) بالقرب من حي (السيدة زينب) وكان أول نظار تلك المدرسة بطبيعة الحال هو (مسيو لابلان) صاحب فكرة إنشاء المدرسة ، وعين الفنان (فورشيلا) أستاذا للتصوير و (كولون) للزخرفة ، و (بيرون) للعمارة وظل الامير (يوسف كمال) يتحمل نفقات المدرسة وأوقف لها العديد من الابنية والأراضى الزراعية للمساهمة في تلك النفقات ، الى أن تحولت الى مدرسة عليا ، تحت إشراف وزارة المعارف .

وكان اسلوب الدراسة يماثل نمط الدراسة بالأكاديميات الاوربية من تعلم قواعد الرسم والمنظور والتصميم ، وقد عمل هؤلاء الأساتذة والفنانون ، بتلقين الدرس الأول للعديد من الفنانين المصريين الذين حملوا على أكتافهم دعائم النهضة الفنية التشكيلية في مصر ، وكانوا هم جيل الرعيل الأول أمثال : أحمد صبرى ، محمد حسن ، راغب عياد ، يوسف كامل ، ومحمود مختار وغيرهم ، وتلك كانت نبذة عن إنشاء مدرسة الفنون الجميلة ، تلك اللبنة الأولى في صرح البناء التشكيلي في مصر المعاصرة .

(يوسف كامل ، رسام ، ولد ١٨٩١ وتوفي فى ١٢ ديسمبر ١٩٧١ ، بلغ عدد اللوحات التى أنتجها الفنان أكثر من ألفى لوحة فقد كان من أكثر الفنانين إنتاجاً ، وقد إتخذ من المدرسة التأثيرية أسلوباً لتعبيره ، كانت تستهويه المناظر الخلوية ومشاهد الريف المصرى بوجه خاص ، من أكثر الرسامين إهتماماً لتصوير الطيور والحيوانات ومشاهد الاسواق الريفية والبيوت الصغيرة ذات الدرج الذى يطفئ على المشهد شاعرية رقيقة ، ويذكر له فضل الريادة فى ميدان الفن ، وخاصة قصة كفاحه فى الفنان راغب عياد عندما أرسل كل منهما الآخر فى بعثة الى إيطاليا على نفقة الآخر الذى عمل مكانه وأرسل له راتبه حتى أنهى سنته الدراسية فتولى الآخر مهمة زميله ، درس فى مدرسة باب الشعرية الابتدائية ثم مدرسة الفنون والصناعات الخديوية ثم مدرسة الفنون الجميلة عام ١٩٠٨ عند إنشائها وتعلم على يد الفنان الايطالى (باولو بوتشيللا) وتخرج عام ١٩١١ ، ساهم فى إنشاء المدرسة الاعدادية (الابتدائية والثانوية) بحى الظاهر عام ١٩١٢ وقام بالتدريس فى القسم الثانوى حيث زامله كل من عباس العقاد والمازنى وأحمد حسن الزيات وفريد أبو حديد وغيرهم من مفكرى مصر وعلمائها ممن أسهموا معه فى إنشاء هذه المدرسة ، سافر عام ١٩٢١ الى روما للاستزادة من دراسة الفن فى بعثة تبادلية مع راغب عياد وفى عام ١٩٢٥ أوفدته الحكومة المصرية فى بعثة الى إيطاليا لإستكمال دراسته وقد عام عام ١٩٢٩ ليعمل أستاذاً لفن التصوير الزيتى بمدرسة الفنون الجميلة العليا وكان أول مصرى يقوم بالتدريس بها ثم أصبح رئيساً لقسم التصوير بها ، وقد تولى إدارة متحف الفن الحديث ثم تولى منصب عميد الكلية الملكية للفنون الجميلة عام ١٩٥٠ حتى عام ١٩٥٣ وسمح بالتحاق البنات للدراسة بها لأول مرة وأصبح أسمها كلية الفنون الجميلة بعد عام ١٩٥٢ ، كان عضواً بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب وحصل على جائزة الدولة التقديرية فى الفنون عام ١٩٦٠ ، له العديد من المقتنيات بالمتحف الزراعى بالدقى والمتحف الفنى الحديث بروما الى جانب المجموعات الخاصة بمصر والخارج ، حصل على العديد من الجوائز فى المسابقات بإيطاليا وقد

تتلذذ على يده عدد كبير من الفنانين المعاصرين ووصل الانتاج بالاسلوب التأثیری عدد من تلاميذه الذين نالوا شهرة واسعة وتولوا مناصب قيادية فی الحركة الفنية من بعده ، بعد وفاته أمتنعت أسرته عن إقامة أى تكريم لذكراه وأغلقت بيته ومرسمه على لوحاته عشرات السنين ولا يعرف ما أصابها من جراء هذا التخزين^(١) .

(لقد ولدت بنزعة تأثيرية ... وسأظل كذلك) ..

بهذه الكلمات حدد (يوسف كامل) رؤيته التشكيلية والفكرية ، وبهذه النزعة ألتقى (يوسف كامل) بالطبيعة المصرية بعد عودته من رحلته الى ايطاليا ، حيث أنكب مصوراً مظاهر الطبيعة فى الأحياء الشعبية ، والضواحي الريفية ، مصورا الحياة الريفية واليومية فى الحوارى والمساجد والأسواق المزدهمة، مستجيباً لحسه الشعبى الصادق كواحد من أبناء تلك الطبقة .

ولد (يوسف كامل) فى حى باب الشعرية سنة ١٨٩١ ، وكان يصور المنظر بنزعه وأسلوب تأثیری مثل الفنان الايطالى (فورشيلا) لكن تلك النزعة التأثيرية عنده كانت بمثابة الروح المتألفة بالنور الصادق والايحاء بخصوص البيئة التى نبت فيها ، وهو ما كان يفتقده الفنانون المستشرقون ، ولم يستطيع أحدهما بلوغها وكتب (بدرالدين أبو غازى) تمثلت قرابة (يوسف كامل) بالتأثيرية ، فى اختيار الموضوع ، وفى طريقة المعالجة فأعماله منذ بدايته تدور حول أحياء القاهرة القديمة وأسواقها وضواحيها نفس الموضوعات التى عالجها الفنانون المستشرقون ولكنها عنده تبتعد عن الافتعال وتنبض بالصدق^(٢) .

بعد ذلك أنتقل (يوسف كامل) الى ضاحية (المطرية) قراره وأستأجر مرسماً فى بيت بجوار المسلة ، بيت تذكرنا حديقته ، بحدائق (فان جوخ) وعاش فى هذه البقعة صديقاً للطيور والحيوانات والسكان ... عرف الفلاحون وكانوا شغله الشاغل وحبه للفن ، فكانوا يستقدمون له الماعز والحمير الصغيرة والطيور ، وهو بينهم متفتح القلب والعين وحواسه تنبض بنبض مصور محب للضوء والالوان ، ولقد

(١) قاموس الفنانين فى مصر د. / صبحى الشارونى تحت الطبع ص ٤٩ .

(٢) روا الفن التشكيلى ، بدر الدين أبو غازى ، عالم المعرفة ، ص ٨٥ .

أندمج فى عالمه الناس وأحبوه وأحبهم ، وكان تعبيره عنهم يتسم بالدفع والحرص على أن يكون فنه لوحة ظليلة لهم ، فكان يرى الفلاح ممتزجاً بالطبيعة فى لوحة شمولية يختلط فيه الإنسان بعناصر الطبيعة ، كما أن حرصه على أن يكون فنه واحدة ويحسه بإحساس شمولي يضاف على المنظر فى حياة القرية جمالاً مصطنعاً بعض الشيء .

كانت أنطباعيه (يوسف كامل) تقوم على تسجيل الانطباع اللحظى للأشياء التى تقع عليه عينيه دون جهد أو مثابرة فى إعادة تشكيل العناصر وتوزيعها فى اللوحة بل كان يرسم ما يراه مباشرة (شكل رقم ٢٤) .

ولعل أببعاد (يوسف كامل) عن التوتر والتناقض يفسر لنا أببعاده عن التركيب فى بنا لوحاته ، وبقائه أسير للرؤية البصرية التسجيلية ، أو ما يمكن اعتباره (المستوى الأول للواقع) وإذا كان قد سار الى مدى أبعد من ذلك قليلاً ، فقد كان ذلك بأن أضفى على هذا المستوى الأول مزيد من الضياء والالوان ليكون جديراً بصورة ذهبية^(١) .

ويمكن تقسيم أعمال يوسف كامل من حيث تناول الموضوع الى أربعة أقسام :

١. لوحات تصور الحيوانات والطيور وهى ظاهرة تميز بها بين فنانينا .
٢. لوحات تمثل حياة الأسواق والضواحي حول القاهرة .
٣. لوحات تصور أماكن معينة من الأحياء القديمة .
٤. لوحات تمثل صور الأشخاص .

وفى كل هذه التنوعات كان لا يصور إلا ما يلفت نظره ويثير إنفعاله البصرى وتعبيره التشكيلي إنعكاساً لهذا الإنفعال وقد لازمته هذه الموضوعات منذ بداية نشاطه الفنى ، فهو يصور المشاهد المحيطة به ، وما يعيش فى داخل نفسه من رؤية تشكيلية مباشرة قوامها التعبير باللون واللمسة وإنعكاسات النور .

(١) فجر التصوير المصرى المعاصر ، عز الدين نجيب ، دار المستقبل العربى ، ١٩٨٥ ، ص ٥٣ .

ولكن كان إلتزام (يوسف كامل) بموضوعات معينة طوال حياته الفنية لا يعنى إلتزامه لاتجاه لم يتطور منذ بدايته ، فهو يرسم بلا إدعاء مشحوناً بطاقة من الحب للأشياء من حوله ، وحساسيته الفنية هى المنارة له فى التكوين واللون والملمس وفقاً لانفعاله مع الموضوع ويتغير أسلوبه فى التعبير ، فأعماله بعد عودته من ايطاليا التى تعتبر صورة الفلاحة من روما رمزاً لها تختلف عن أعماله فى المرحلة التى كان يسجل فيها مناظر من القاهرة حيث تلمح تأثيره بروية أستاذه مع مزاج من احساسه الخاص وذوقه فى اختيار اللون وأن تغلبت عليها ألوان الفنانين المستشرقين ، ولكن نفس هذه الموضوعات القاهرية تعاود وجدان الفنان بخاصة فى الستينيات بعد فترة صمت فيها عن التعبير الفنى لمرضه ، وهو فى هذه الاعمال يمضى بأسلوبه الفنى نحو تحول ملموس وتغيير فى إختيار اللون وتغيرت الالوان الهادئة الى لون معبرة فى قوتها وحضورها المسرحى ، حيث سجل جواً درامياً من معالم البيوت والواجهات القديمة يؤكد وجودها بألوانه القوية الصارخة أحياناً ولبمساته المتمكنة التى خرجت عن هدونها القديم الى تعبير إنفعالى عن الجو والمكان واللحظة (شكل رقم ٢٥) .

والمنظر عند يوسف كامل هو الصورة الخارجية التى يراها ويسجل إنعكاس النور والظلال عليها وهو فى تقديره يحس أن مهمة الفن هو أن يعلمنا الرؤية وأن يظهر لابصارنا جمال اللون وجو الاشياء ، ويمكن أن نلاحظ فى لوحاته للضواحي والاسواق إتجاهين ، إتجاه للتعبير بالالوان الهادئة وبنعومة الملمس ورقته (شكل رقم ٢٦) ، وإتجاه آخر الى التعبير بألوان ذات بريق وكثافة وسمك لملمس اللوحة من خلال ضربات فرشاته المشحونة بقدر هائل من الانفعال وهو ما نحسه فى أعماله الاخيرة (شكل رقم ٢٧) ، وتعد مكانة يوسف كامل أنه رائد تحول بفن المنظر من خلال نظر المستشرقين الى نظرة مصرية وجو مصرى نبع ونبت فى الارض المصرية ، وقدم عالمه التصويرى الى جانب عوالم رواد الجيل الاول من فناني مصر المعاصرة ، ولقد كان جو مصر وطبيعتها فى حاجة الى هذا الوجه من وجوه التفسير الفنى للأشياء ضمن أساليب التعبير المتعددة .

(الفنان النابض بالحياة أما أن يكون متيقظ كالحس - الى حد الوحشية أو متيقظ الروح الى حد الصوفية)^(١)

فى عناق حميم مع التقاليد الموروثة منذ القديم ، أنه الحس الطازج والأحاساس الراقى أنه مزيج بين الاصاله والمعاصرة أنه محمود سعيد فى صمت ودون إدعاء كان يبدع لوحات تفيض مصرية يبدع فناً مصرياً متميزاً دون أن يقف عند مفردات الفن الفرعونى أو يلتزم بحدود الفن الاسلامى أو يصور على وتيرة الفن القبطى ، بل أستوعب كل هذا التراث مجتمعاً ، فضلاً عن تأمله الطويل لمدارس الفن بالغرب ، لقد صهر فى بوتقته العديد من تلك المذاهب وذلك ليضع فناً بيد وعين مصرية تماماً بصياغة مميزة وفريدة فكان فى مطلع هذا القرن رائد فن التصوير المعاصر .

كان (محمود سعيد) يقول عن نفسه أنا أبدأ باللون لانى لا أرى الخط أرى اللون فقط ، هذه فكرة وجدتها عند (سيزان) وأقنعت بها ليس فى الطبيعة خطوط ، هناك أحجام وعلاقتها مع أحجام أخرى قريبة هى التى تكون الخط^(٢) .

كان (محمود سعيد) يبحث منقّباً فى عالم الفن الى أن وجد النزعة التأثيرية ملاذاً له فى تنفيذ لوحاته بدلاً من إستخدام الاساليب الاكاديمية فى ذلك فننّفذ عن طريقها العديد من اللوحات والمناظر ولكنه لم يمكث فيها طويلاً بل ذهب الى أمجاد مصر القديمة مستلهماً وفى عقر دارها بحثاً عن الشخصية التى صاغها بفنّه وألوان وتصاويره حتى أستطاع أن يحدد ملامح تلك الشخصية المصرية فى لوحاته ، تلك الشخصية التى تجلت وأنعكست فى حبه للكتلة وقوة التكوين مع روعة التبسيط فى الأداء ، وهكذا أستطاع محمود سعيد أن ينقل طبيعتها فى لوحاته نقلاً شاعرياً رمزياً، تجلت فيه صور الأشياء من خلال مشاعره وأحاسيسه .

^(١) توفيق الحكيم - زهرة العمر

^(٢) د. مصطفى يوسف ، دراسات نفسية فى الفن ، مطبوعات القاهرة ، ص ٧٠٣ .

ولقد كان (محمود سعيد) ممن لقوا فى التأثيرية أسلوب تعبيرهم الأول ولكن سياحاته الى هولندا وإيطاليا وفرنسا واليونان كانت دروساً أعمق غوراً من دراسات المراسم قلمس عند (ماساشيو) الأحساس بالبناء ، وشهد عند (بيليني) عنصر الضوء فى اللوحة وكيف يضيف اليها قيمة جيدة وأحس عند سيزان مشكلة التكوين والتوازن بين الفراغ والاحجام وأستهواه كثيراً من أعمال فناني (الفلاندر) إذ وجد عندهم حلولاً أخرى للتكوين ، ولحبكة الأداء الفنى التى أحسها فى أعمال (فلمنج) ، و(فان أيك) .. وأن كانت الحياة العميقة فى فن (روبنز) والاضواء السحرية التى تشع من لوحات رمبرانت قد سيطرت على نفسه زمناً على حين فتحت له رحلاته الى أسبانيا آفاقاً أخرى فى فن التصوير^(١) .

ويمكن أن نقسم حياة (محمود سعيد) الفنية الى مراحل خمسة ، كان ينتقل بينها الواحدة تلو الأخرى ، مطوراً ومتصلاً وهى كالاتى :

المرحلة الأولى : التى فى العشرينات وهى مجموعة لوحات عن (الموت والمقابر) لقد اقترب من ذلك المجهول بنظرة صوفية جمالية لا تنسيه شغفه بالجمال الحسى) عند محمود سعيد شغف باللون وحب للزخرفة من ميراث الفنون الإسلامية ، ولقد كان يميل فى العشرينات الى الألوان البنية والزرقاء القاتمة ، ولكن مزاجه اللونى لم يلبث أن تحول الى ألوان براقّة صريحة تستحوذ على الأشكال وتؤكد حياتها^(٢) .

المرحلة الثانية : يبحر بريشته منعزلاً فى الجسد الانسانى الانثوى العارى ، وعلى الرغم من زخم الجنس وعبق الانوثة وفتنة غير مستباحة فى عارياته ، ولعل أشهر لوحاته فى تلك المرحلة لوحة (ذات الجدائل الذهبية) هذه اللوحة الاسطورية وهى ليست بموضوعنا .

المرحلة الثالثة : ويأتى مع بداية عام ١٩٣٤ يتجول الفنان بروح وردية فى عالم الروحانيات فنجد موضوعاته تنحو نحو الطقوس الدينية مثل لوحة الصلاة والذكر وغيرها ، وهنا تظهر عناصر العمارة الاسلامية كخلفية لشخصه ، فنرى مثلاً فى

(١) رواد الفن التشكيلي ، بدر الدين أبو غازى ، العدد ٤١٣ ، ص ٣٦ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٨ .

لوحة الصلاة ، التى صورها من مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة هذا الإيقاع الموسيقى المتانس بين أقواس وأعمدة المسجد المتتابعة الرتيبة وصفوف المصلين بأقواس ظهورهم فى حركة عكسية مع أقواس الأعمدة وهو هنا يحدث إندماج عضوى بين الشكل المعمارى والانسانى ، ولقد أشعرنا ذلك بالأحاساس المطلق واللاتهاى الذى نحسه فى منمنمات الفن الإسلامى ، كذلك نجد أن الأضاءة عنده داخلية متعددة المصادر كأنها الأضاءة المسرحية بظلالها الكثيفة المبهمة ، وهى فى لوحة (الذكر) على وجه التحديد ساعدت فى تأكيد الحركة الدرامية المتماوجة فى أجسام الذاكرين .

المرحلة الرابعة : وهى مرحلة الصيادين ، وهنا نجد عنده القيم الكلاسيكية متكاملة من رسوخ البناء والتوازن الهندسى والتحوير فى تناول الجسد الانسانى بقدر ، وفى هذه الرحلة يكمن السحر فى الحركات الدائرية اللانهائية فى عالم الصيادين وتطلعهم الى المجهول أنها الحلقة المطلقة التى تؤكد وحدانية الوجود - الدائرة ، الطواف ، الفن الإسلامى .

أما المرحلة الخامسة : وجاءت فى بداية الخمسينات ، عندما أتجه (محمود سعيد) نحو المنظر الطبيعى كهدف مباشر قائم بذاته وليس كخلفية مساعدة لأشكاله الآدمية، والمنظر عند محمود سعيد (رومانسياً) بقدر محفوف بومضات خافته من أطياف السحر القديم ، ولكنه كان قانع بواقع عيى يستطيع إمتلاكه والسيطرة عليه ويتيح له إمكانية التأمل العميق فى الكون ، وكانت تشمله إيقاعات سكونية سكونية أبدية فى نظرة صوفية زاهدة ، فكل الكائنات لا تستشعر عنده مرور الزمن ، كأنها قطعت من هذا الصوت والسكون الدائمين برغم الحركة التى تتضمنها ، وكأن الفنان يستوقف الزمن ليسجل تفاصيل اللحظة ولو كانت صاحبة بالحركة ويؤكد هذا المعنى فى لوحات (الذكر) و (الزار) و (الصيد) وعلى الرغم من إشراق اللون سمكاً ووزناً فإنه يحيل الماء والسماء وكل العناصر الشفافة الى مسطحات لونية غنائية ثرية (وبرغم أن الصورة عند محمود سعيد لا تلتزم بالمنظور كما يراه الفنان الشرقى والمنظور النفسى الذى يتمثل فى نفس الفنان بغض النظر عن حقيقته وأبعاده المرئية .. إلا أنه

فى دائرة رؤيته للأشياء بأبعادها فى الطبيعة يحول من معالمها ويطفى عليها جواً
أسطورياً فالصيد يكون فى جو غامض سحرى والعائلة يحيطها نوع من القداسة
وإحساس فطرى يجعلها تبدو وكأنها تعيش فى زمن سحيق وسط أرض يطل منها
نخيل أنبثق فى أرض غريبة وضوء نحاسى يبعث فى مشاعر الرأى أحاسيس
مبهمة....^(١) .

لقد تفرغ (محمود سعيد) تقريباً للإغتراف من منابع المنظر الطبيعى فى أواخر
حياته حينما أستقال من منصبه القضائى ، فنجده قد أبدع العديد من لوحات تتناول
المنظر الطبيعى مثل لوحة (محجر التـك) التى نشعر وكأن الفنان قد خلق بوجدانه فوق
المكان فنقده بشكل حالم مجرد من معالمه المكانية ويحيل الأرض الى عالم من
الاحلام وهناك لوحات مثل (النيل عند المنيا) و (ميناء بيريه عند الفجر) و (ميناء
بيروت) فنجد هنا حبكة البناء المعمارى والنضج اللونى ، وكان يلمس الاحساس
بالمطلق فى بعض لوحات (مناظرة الطبيعة) ولنا أن نقول أن (محمود سعيد) من
القلة النادرة من الفنانين الذين قدموا بفنهم تعبيراً شاملاً عن بلادهم وأن دينامية
أعماله بين الثبات والحركة جعلته هو الفنان الذى أستلهم التراث الفرعونى والقبضى
والاسلامى ، أنه بحق أضافة ثرية متميزة للفن المصرى المعاصر - رحمه الله .

^(١) رواد الفن التشكلى ، بدر أبو غازى ، ص ٣٨ ، ٣٩ .

محمد ناجى (١٨٨١-١٩٥٦) (*)

... لم استرح طوال هذه الايام ، اذ دفعتنى الحماسة الى العمل المتولى فلم يهدا لى خاطر ولا بال ، ولا اكاد ارى منظر من مناظر الطبيعة المحيطة بى حتى تتسلط على الرغبة فى تسجيله(*) .

ان للشعر اوزانه وبحوره وعوارضه والموسيقى بالحانها ومقاماتها ، تقابل فن الرسم ياساليب التكوين والكتله والفراغ ، فالفن كل فى واحد فتلك المقطوعه الموسيقيه تشبه الى حد كبير تلك القواعد فى الرسم ، بين البطء والشده واللين واليسر والتعقيد ، وقد استفاد ناجى من الشعر والموسيقى كثيراً فى لوحاته فهو قد درس كل تلك الفنون وجعلها زاده فى رحلته الابداعيه فى لوحاته .

وسوف نقصر الحديث عن محمود ناجى فى فن المنظر فى لوحاته ولنا محطات معه فى ذلك :

فالمحطة الاولى كانت سنه ١٩١٤ :

لقد كانت اولى محاولات ناجى للرسم بالاقلام سنه ١٩١١ كان وقتذاك يدرس الفنون بفلورنسا بايطاليا ، وكان جل اهتمامه منصب على رسوم الاشخاص ونسبها الطبيعيه الأكاديميه ولكن حين عودته من ايطاليا سنه ١٩١٤ نراه قد تحول الى تسجيل مظاهر الطبيعه فى البيئه المحيطة به فى قريته (بابى حمص) حيث كان منزل الاسره فانبهر بمناظر الطبيعه من اشجار ونخيل التى اعد الكثير من الدراسات عنها وكان على راسها لوحته عن (جنى البلح) التى كان يسجل فيها مظاهر الطبيعه بحذر وتانى وتفصيل ، ثم نجده فى شتاء نفس السنه ينتقل الى مرسى (بالقرنة) ليسجل مناظره الطبيعيه ويكون بالقرب من مظاهر واثار الفن المصرى القديم مستلهما عن قرب جرأة الفن الفرعونى وقوته التى تكمن فى تلك البساطه الموجزة ، كان يسجل

(*) هو واحد من جيل الرعيل الاول ، مارس الفن التشكيلي منذ بداية القرن الحالى وكان يعمل بالسلك الدبلوماسى وأتاحت له الظروف فى السفر للعديد من دول العالم ، مثل الحبشة والبرازيل واليونان .

(*) من مذكرات محمد ناجى - الحياة الشعبية فى رسوم ناجى ، سعد الخادم ، ص ٢٢ .

المناظر الريفية المجاورة للأقصر حيث كان يستخدم البساطة فى تناول التكنيكى فى تسجيل المنظر ، ولذا نلمس فى تلك المرحلة المبكره من حياته ، حساسيه الفنان ولمساته المتوتره المشحونه بالتفاصيل ، كثيرة الخطوط يحاول أن يسجل كل ما تراه عينيه فتضيع منه حبكة التصميم ، لكنه بعد فترة مران طويلة ومضنية ومشاهدة وتامل اكتشف فى الفن الفرعونى ، صفة البساطة وعلاقة الشكل بالفراغ المحيط حوله ، فنلاحظ انه فى اواخر تلك المرحلة ١٩١٨ بدأ يستخدم خطوط قوية ملخصة لمعانى وتفاصيل عديدة بها حبكة فى التصميم وقوة فى استخدام اللون .

المرحلة او المحطة الثانية :

فى سنة ١٩٢٦ سافر ناجى الى (البرازيل) موظفا بالمفوضية المصرية بمدينة ريو دى جانيرو ومن هذه البيئة الريفية فى مصر الى تلك البيئة الاستوائية الغربية فى البرازيل وكأن الطبيعة (متوحشة) فكثافة الاشجار والاحراش وتنوع الجبال ، وغزارة الطبيعة ، جعل المنظر صاخبا ، وجعله ايضا مندهشا متاملا فقط ، وكتب يقول فى مذكراته :

(إن مناظر الطبيعة الخلابة فى هذه البلاد واثرها السحرى على النفس لا تشجعنى على التصوير او الرسم الا فى نطاق ضيق ، فلم انتج ما يستحق الذكر سوى منظر يمثل حرث الحقول) ^(١) .

ولكن جاءت رسوم بعض المناظر بالاقلام والحبر على الورق كرسوم تحضيرية ، بخطوط مرهفة جميلة ذات حساسية عالية تمسك احساس اللحظة ، ولقد كانت رحلته (للبرازيل) مخزون هائل يكمن فى مشاعره ووجدانه استخدمه فيما بعد ، ولعل استخدامه للرسوم التحضيرية قد افاده كثيرا وله رأى فى كثرة رسومه التحضيرية اذ يقول (ان ما اسعى لتحقيقه فى رسومي السريعة هو تفادى الوقوع فى

(١) الرسوم الشخصية ، سعد الخادم ، ص ١٨ .

المشكلات الفنية التى وقعت فيها مدرسة القرن الماضى من جمود وقيود نلمسها فى اعمال فنانين امثال (دافيد ونكلمان وكانوفا) ، برغم ما بها من قيم فنية رائعة^(١) .

المرحلة الثالثة : السفر للحبشة سنة ١٩٣٢

كانت هذه الرحلة هى رد الفعل لرحلة (البرازيل) هناك التامل والال بهار دون التسجيل الا اليسر من (الكروكيات) ، ومن اللوحات الصغيرة سر لوحات الكبيرة التى اتمها فى الحبشة ، فالجبال والوديان التى كان يتناولها فى بداية الامر بحرص شديد يذكرنا بحرص (الهولنديين) فى تناول الطبيعة (تتفجر هنا ابداعاته) فيعبر عنها بجرأة ولمسة قوية معبرة، وبشكل لا شعورى اعاد (ناجى) جميع تصميماته السابقة بالوانه نفسها ، وهكذا تحولت جبال البرازيل الاستوائية الى مناظر فى اديس ابابا ونهر النيل الازرق ، وهنا نجده قد استغل تلك المناظر الطبيعية الاستوائية خلفيات للوحاته وفى تحكم تام فى الالمام بتكوين مفردات صورته وبخطوط قليلة تلخص المنظر وتجعله فى موضوع ملء بالحياة والقوة ، فلم يعد يهتم بكثرة التفاصيل فى المنظر - بل كانت لوحاته هى المختصر المفيد (وخلافا لما قبل هذه المرحلة وما بعدها ، فان مجموعة الحبشة تمثل فى فنه العرق النقى الذى ينتمى اليه وحده ، و اضافته التشكيلية التى هضم من خلالها - فضلا عن رومانتيكية (ديلاكروا) وانطباعية مونيه (وسوراه) ، ووحشية (فان جوخ وجوجان) - تعبيريه وجوه الفيوم والايقونات القبطية ، فخرجت من امتزاج كل ذلك معا خلاصة مقطرة دالة على مبدعها)^(٢)

المرحلة الرابعة : السفر الى اليونان سنة ١٩٣٤

انتقل ناجى بعد عامين من رحلة الحبشة الى السفر الى اليونان بإيقاع مختلف من اشكال الطبيعة وهى فترة لا تقل خصوبة او ابداعا عن سابقتها فتعرف هناك على تراثها الحضارى والفنى عن قرب ، وكان فى هذه الفترة يمتلك حماسة رائعة وكثرة

^(١) المرجع السابق ، ص ٢٢ .

^(٢) فجر التصوير المصرى الحديث ، عز الدين نجيب ، ص ٦٤ ، ٦٥ .

وتتنوع فى الانتاج ، وكان يبدو على الفنان سعادة واقبال على الانتاج فى تصوير المناظر الطبيعية اذ كتب يقول عن تلك الطبيعة (يخيل الى ان نقاء جو اليونان ووضوح مناظرها حملنى على رسم المناظر كما لو كانت مسطحات فأحكم تصميمها بيسر دون الانشغال بمشكلات قرب الوحدات وبعدها فى الطبيعة ، او إختلاف نسبها)^(١) .

وهنا نجد اعمال (محمد ناجى) تتصف بالغنائية ، والتسطيح ، البعد الضحل والايقاع الهادىء والبناء المعمارى المحكم ، وكلها مفردات تعلمها من الفن الفرعونى ، ولأن ناجى كان يحمل تباينين متناقضين وهما (الرومانسية) بخيالها المحلق فى الأفاق ، (العقلانية) التى تثبت الأشياء على الأرض ، فقد أيقظت رحلة اليونان فيه تلك النزعة العقلانية على خلاف رحلة (الحبشة) كالتى هام فيها بين الجبال والوديان والطبيعة ليخرج لنا لوحات متفجرة باللمسات الساخنة الدافئة المعبرة ، بينما نجده هنا فى رحلته (اليونان) أكثر عقلانية وتأتى ويظهر البناء المعمارى فى لوحاته وكذلك لمساته أكثر هدوءاً وتأتى والعودة الى القواعد الكلاسيكية لفنانى عصر النهضة .

وهكذا يبقى فضل الريادة لناجى فى أكتشاف ما هية الفن هو وأقرانه من جبل الرواد ، فهم واضعوا اللبنة الأولى فى بناء صرح الفن التشكيلى فى مصر المعاصره بحثاً عن شخصية مصرية تثبت وجودها فى ذلك العالم المتحضر وتعيد مجد الأجداد .

(١) الحياة الشعبية فى رسوم ناجى - سعد الخادم ، ص ٢١ .

راغب عياد (١٨٩٢ - ١٩٨٣)

(.....) لم أكن طالبا نموذجياً ولا ممتازاً ، ولم أحظ برضا أساتذتى لأننى كنت من التأثيرين على القواعد الأكاديمية المقيدة التى لم تفدنى إلا فى تعلم المبادئ الأساسية للرسم ، وأن مدرستى الحقيقية التى أجادت على من فيضها ، وقوت روحى المعنوية ، ووسعت أفقى ، وكانت الباعث الحقيقى على تكوينى الصحيح هى الطبيعة* .

بهذه الكلمات أوجز (راغب حنا عياد) فلسفته كفنان يتعامل ببصيرته مع الواقع المحيط به ، لقد أتخذ من ذلك الواقع المثير لخياله ، وكان هذا الواقع هو الشرارة الأولى لتفجير إستقراره الظاهرى ، وهدمه لنظامه الخارجى المستتب ، لأقامة بناء جديد لهذا الواقع كما يراه بمشاعره هو نفسه ، لا يجكمها إطار المنطق الصورى للأشياء بل منطقة السحر الذى يحكم حياة هذا الشعب .

عبر لوحات عياد نجد أنه التعبير والشجن عن عالم بأكمله مفرداته من الفئات الشعبية البسيطة للإنسان المصرى - الفلاحين - الأسواق - الحقول - المقاهى - الحانات - العربات الكارو - الدواب

أن الطبيعة فى أعمال راغب عياد هى فى الحقيقة الواقع بلا زيف أو مساحيق لقد صور الواقع الذى تمتد جذوره من آلاف السنين من مصر الفرعونية الى أستلهم أسلوب البناء المعمارى فى بعض لوحاته مثل (الزراعة) (شكل رقم ٢٨) وهى منظر إستخدام فيه أسلوب البناء الفرعونى فى قطاعات فوق بعضها البعض صور فيها المنظر الطبيعى ممتزجاً مع الشكل الآدمى على حد سواء ، فالإنسان والطبيعة فى أعماله كل فى واحد لا انفصام ولا انفصال وهو يستلهم كثير من مظاهره التعبير من خلال الفولكلور كطقوس الأعراس والموالد ، وهو هنا ومن خلال مفرداته يبحث عن الشخصية المصرية فى شخوص ويبت فيها الروح القديمة .

* من محاضرة ألقاها راغب عياد بمتحف الفن الحديث عام ١٩٥٤ - فجر التصوير المصرى الحديث - عز الدين نجيب - دار المعارف - ص ٢٨ .

أن عياد كان قد حسم أمره منذ عودته من روما وإلقائه بتعاليمها الأكاديمية خلف ظهره بإستثناء بحثه فى (الموضوع الشعبى) سعياً الى بلورة فن مصرى صميم.

وقد تفسر لنا طبيعته النافرة من جميع النظريات الأكاديمية ، رفضه العنيف الذى ظل يلزمه طوال حياته للأستفادة من الفنون الاوربية وإعتبارها مفسده لفننا الأصيل ، ولعل هذا ما جعله يكتف كل طاقاته الإبداعية لبلوغ طموحه القوى ، حتى يحقق ما حققه بالفعل لكن مغالاته فى العداء للفن الاوربى من منطلق النعرة الاقليمية (الشوفانية) أغفلت عينيه عن حل التناقض بين العاملين (الاوربى والاقليمى) حلاً جلياً يوصل الى صبغة جديدة أو الى منابع الهامة ينهل فيها رؤى قد تطور لغته التشكيلية. وطمست بداخله قلق الفنان وتمرده حتى على نفسه ، فوصل الى درجة من القناعة مما أنجز والرضا عن نفسه ، وتقولب فى قالب واحد لم يستطيع تجاوزه منذ أواخر الثلاثينيات ، رغم أنه لم يتوقف عن الانتاج عاما واحد خلال الاربعين عاماً التى تلت ذلك .

وما لا شك فيه أن العالم الخارجى عند عياد له مضمون تعبيرى نفذه برؤية جمالية بها شحنة درامية عالية لا تهدأ لحظة تتجاوز محاكاة الواقع وتنشئ عالم تعبيرى موازى لذلك الواقع ويضيف إليه فى نفس الوقت ومن تلك المتناقضات ، بين الحركة والثبات والكاريكاتير والوقار والمرح والجذ ينسج الفنان عالم كامل للبيئة الشعبية المصرية بعفوية الخط وبناء معمارى فولكلورى والبعد عن التجسيم والميل الى التسطيح وخشونة الاشكال وصراحة الخطوط وأضفاء نزعة تعبيرية فى صوره والبعد على الاسترسال فى التفاصيل (شكل رقم ٢٩) .

وإذا توقعنا عند لوحات المنظر الطبيعى عند راغب عياد نجد أن المنظر يمثل خلفية فى معظم لوحاته للأشكال الادمية .

والطبيعة عنده عنصر مكمل وضرورى لإبراز أشكاله الادمية وإبراز دور البطل لديها ، ففي لوحة (العيد) (شكل رقم ٣٠) نجد الخلفية عبارة عن منظر طبيعى نو ملامس خشنة على السطح فتلك القرية التى تسير متوازية مع خط الأشكال

الآدمية فى مقدمة الصورة تشكل بعداً سحيقاً يكاد يتلاشى مع مساحة السماء الشبه رمادية ، وهى تشكل نسيج واحد لا تنافر بينه وبين إيقاع اللون فى الصورة وعلى الجانب الآخر نلاحظ عنده المنظر الطبيعى كهدف قائم بذاته ، ففى الفترة التى كان بها فى روما نجد العديد من اللوحات التى تمثل المنظر الطبيعى عنده مثل لوحة (بوابة أوكتافيو) وهى منظر لحدى الآثار الفرعونية التى نلاحظ فيها اللمسة التعبيرية فى ألوانه وكذلك البناء المعمارى على الرغم من أنه بناء رومانى لكن نلاحظ فيه وكأنه معبد فرعونى أو أحد قباب الأديرة التى رسمها وهو أيضاً يرسم المنظر بنظرية البعد الضحل أى البعد من المنظور التقليدى والميل الى التسطيح الى حد ما وكذلك فى لوحة موقع (الفيرورومانو) فى روما نجد اللمسة عنده مسطحة وألوانه زاهدة متواضعة وكذلك الدور الثانوى جدالأشخاص فى اللوحة ، حتى تعتقد وكأن الأشخاص أشكال هلامية فى الصورة، وهو هنا يؤكد لنا تلك الاقواس كأنها أقواس لاحد الاديرة التى صورها فيما بعد ، وهو أيضاً يحرف فى نسب الاشكال لتأكيد الإيقاع التعبيرى ، ويضيف بعداً جديداً هو الخيال حيث تكتسب الاشكال طابع غير واقعى ، يطلق فيها خيال المتلقى الى أفق أبعد من حدود الموضوع المباشر للوحة ، وبالرغم من إعماده على حركة الخطوط المتعددة فى اللوحة والاقتصاد فى اللون حتى يبدو وكأن اللون ثانوى فى لوحاته ولكن هذا الاقتصاد اللونى جعله بعيداً عن تجميل الواقع وأبرز القيمة التعبيرية والإحياء الرمزى فى الصورة وجاءت ألوانه معبرة عن موضوعاته التى تناولها بصدق وشفافية بعيداً عن الأثارة وتتعدد بين الرمادى المترب والاخضر الباهت والبنى المحروق والاحمر الطوبى .

(أن أضافة راغب عياد الفنية لا ينبغى تقييمها على ضوء التطورات أو المدارس الفنية فى أوروبا حتى ولو وجدنا تشابهاً بينها وبين هذه المدرسة أو تلك أو هذا الفنان أو ذاك ، ذلك لانه أولاً قد وضع مبكراً حاجزاً منيعاً بينه وبين هذه الفنون يحول دون تأثيره بها ، وثانياً لأن هذه الاضافة تنبع من منابع محلية بحثة ، وتتوجه توجهها عكسياً مع توجيهات المدارس الغربية التى يحركها الحس الفردى المتأزم بظروف مجتمعتها وتخطب أيضاً هذا الحس الفردى المتأزم .

أما تجربة عياد فتنبع من روح شعبية جماعية فقيرة وتتوجه الى نفس المنابع : نحو
الجموع الفقيرة ونحو تنمية الحس بالانتماء القومي ، لهذا فلا يمكن أن تتحول الى
سلعة أو تصاب بالإغتراب^(١)

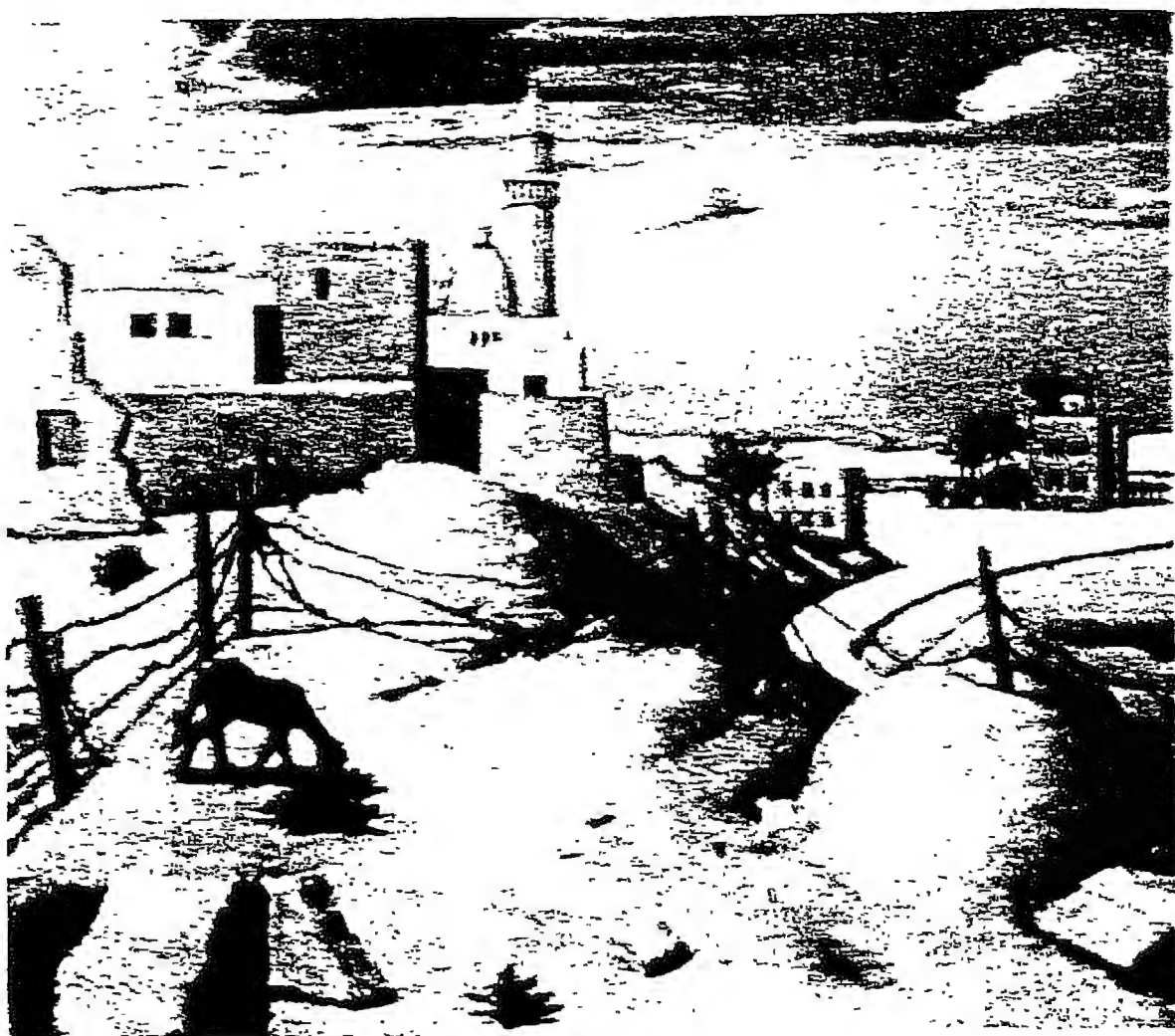
(١) فجر التصوير المصري الحديث ، عز الدين نجيب ، دار المعارف ، ص ٥٩

شكل رقم (٢٩)

شكل رقم (٣٠)

شكل رقم (٣١)

شكل رقم (٣٢)

شكل رقم (٣٣)

شکل رقم (۳۴)

الفصل الثانى

المنظر الطبيعى فى أعمال بعض فنانى
الجيل الوسيط " التقليديون "

لقد نشأت فى مصر بين (جيل الرعيل الأول) والمسمى بجيل الرواد أمثال (أحمد صبرى ، ويوسف كامل ، ، ومحمود سعيد ، وراغب عياد ، ومحمد ناجى) ، وهم الجيل الذى حمل على عاتقه تمصير وإبراز ملامح الشخصية المصرية وتحديد هويتها ، فى إقتدار وعزيمة وسط ظلمات التاريخ وميراث ثقل محمل بكل أنواع التبعية للغرب ولأسر المالكة القادمة لنا من إسطنبول ، التى تؤمن إيمان كامل آنذاك بأن كل ما هو أوربى فهو واحد من مظاهر الحضرة والأبهة وإستكمال الديكور ، ووسط كل ذلك بدأت تمهد تلك الكوكبة القليلة لميلاد فن مصرى أصيل ينبع من مشاعر قضايهم ويسجل حياتهم الحقيقية .

وبين جيل (الجماعات الفنية) فى آخر الثلاثينات وخلال الأربعينات من شباب الفنانين التى كان يجمعها جميعاً فكرة التمرد ، والثورة على الأساليب الأكاديمية التى تسود كلاً من المناهج الدراسية والممارسات الفنية فى تلك الفترة ، بحثاً عن شكل فنى مغاير ، له المقدرة على إحتواء ما حفلت به فترة الأربعينات من مضامين إجتماعية وسياسية وثقافية جديدة وهى المتمثلة فى تشكيل الجماعات الفنية المختلفة مثل (جماعة الفن والحرية ، وجماعة الفن المعاصر ، وجماعة الفن الحديث وهى نفسها الفترة التى ذكرها الدكتور لويس عوض) أن المجتمع المصرى فى تلك الفترة فترة الأربعينات ، وفى أعقاب توقيع معاهدة ١٩٣٦ وظروف الحرب العالمية الثانية ، وبروز المتناقضات الإجتماعية على السطح وتكشف الصدع بين صور الحياة ومضمونها ، وإفصال الحكومة عن الشعب ، وغدا الأدب والفن شكلاً بلا مضمون ، وإفصلت قوالب الفن عن محتواها ، بهذا الانفصال بدأت فترة المخاض العظيم ، وكانت غاية الغايات فى هذا الاختمار الجديد هى تجديد صورة الحياة وهيكلا ، النظم والقوانين والأدب والفن بما يتمشى مع مضمونها الجديد .

وبين هذين الجيلين (جيل الرعيل الأول) و (جيل الجماعات الفنية) يأتى (الجيل الوسيط) كما يسميه الأستاذ (بدر الدين أبو غازى) الذى يذكر أن معظم فنانيه من

خريجى مدرسة الفنون الجميلة العليا ، الذين كانوا موزعين بين مؤثرات جيل (الرعيل الأول) وبين الدراسات الاكاديمية التى تلقوها خارج مصر ، ويستخدم (بدر الدين أبو غازى) لفظ الجيل الوسيط بقصد التحديد الزمنى والتسلسل التاريخى ، إلا أنه وفى حقيقة الأمر يعتبر ذلك الجيل جيل الاعتدال والوسطية ، فهو الجيل الذى مشى على طريق ممد ، شقه لهم بغناء ومثابرة جيل الرواد ، فبعض إبناء هذا الجيل الوسيط هم الامتداد الزمنى والغنى لاساتذتهم ومعلميهم من جيل وفنانى الرعيل الأول ومنهم على سبيل المثال (حسين بيكار) و (كامل مصطفى) و (عبدالعزیز درويش) ، و (حسنى البناتى) و (سعد الجرجاوى) و (صلاح طاهر) وكثيرون منهم ومن هذا الجيل الوسيط ننتخب ثلاثة من مصورى المنظر الطبيعى فى مصر وهم (كامل مصطفى ، حسنى البناتى ، محمد صبرى) والثلاثة يشتركون فى تناولهم فن المنظر كهدف لذاته ، فضلاً عن اشتراكهم فى تناوله بنزعة تأثيرية ، على اختلاف مذاق كل منهم فى طريقة أدائه وخامته المستخدمة ومفهومه فى معالجة ما يراه وينتخبه من الطبيعة ، (فكامل مصطفى) التأثرى النزعة المتأنى فى تناول منظره الخلوى والبحرى من الطبيعة له مذاق ، و (حسنى البناتى) الذى أفنى حياته بسجل فى إقتدار حوارى وأذقة القاهرة له مذاق تختلف ومعالجه تختلف عن كامل مصطفى ، وذاك محمد صبرى بلوحاته الطباشيرية يسلك مسلك آخر بطريقة تعامله مع حدة الخطوط وطواعية خامة الباستيل الهشه يديه ليسنج لنا لوحات قوية ورصينة ، والثلاثة تجمعهم فكرة التغنى ومغازلة الطبيعة فى مصر برقة وعذوبه .

كامل مصطفى (١٩١٧ - ١٩٨٢)

كامل مصطفى .. رسام البحر والوجود ، الفنان كامل مصطفى هو أحد رواد الحركة الفنية فى الأسكندرية (١٩١٧-١٩٨٢) . ولمدينة الأسكندرية تأثير وتضج على لوحاته وأسلوبه فى الرسم ، ويجمع عشاق فن كامل مصطفى على أن لوحاته عن البحر والصيادين وجو الاسكندرية هى أجمل أعماله كلها ... ، وعلينا أن نتذكر أن مدينة الاسكندرية كانت مختلفة تماماً فى فترة ما بين الحربين العالميتين (١٩١٨ - ١٩٣٩) عنها الآن ، وكانت الحركة كالفنية فى بدايتها محدودة وتعتمد على محبى الفن من المتيسرين الذين يمثلون صفوة المجتمع المصرى المثقف ، ولذلك كان لابد لمن يسير فى طريق الفن أن يكون ذا موهبة حقيقية ، وكان محبى الفنون لا ينقلون أموالهم على أنصاف الموهوبين .. فى هذه الفترة ظهرت موهبة كامل مصطفى الذى يعتبر من الجيل الثانى فى الحركة الفنية المصرية ، فقد دروس وتعلم على يدى الجيل الأول ، ومحمود سعيد الفنان الرائد هو الذى وجه الشاب كامل مصطفى الى طريق الفن ، وعندما سافر كامل مصطفى الى القاهرة لأول مرة عام ١٩٣٦ ليلتحق بمدرسة الفنون الجميلة العليا كان يحمل رسالة من الفنان محمود سعيد الى الفنان يوسف كامل ، وكان وقتها أستاذاً لفن التصوير الزيتى بمدرسة الفنون الجميلة ، وخلال دراسته بالقاهرة تولى السكندرى (محمد ناجى) منصب مدير مدرسة الفنون الجميلة العليا وكان أول عميد مصرى لها بعد تنحية رئيسها الإيطالى كاميللو اينوشينتى ، وذلك فى مرحلة تمصير الوظائف الفنية. وتتلذذ كامل مصطفى كعلى يدى الفنانين يوسف كامل وأحمد صبرى ، فتعلم من الأول الاسلوب التأثرى ورسم المناظر الطبيعية وتعلم من الثانى الاسلوب الكلاسيكى ورسم الاشخاص وملامح الوجوه ، وعين عقب تخرجه نعيماً بمدرسة الفنون الجميلة عام ١٩٤١ ثم سافر الى ايطاليا عام ١٩٤٦ حيث قضى أربع سنوات فى أكاديمية الفنون الجميلة فى روما ، درس التصوير الزيتى بالإضافة الى فن التصوير الزخرفى ، كما حصل على دبلوم ترميم اللوحات الزيتية ، وعاد من روما ١٩٥٠ ، وعين بعد عودته مدرسا لفن التصوير بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام ١٩٥٨ عندما أنشئت كلية الفنون الجميلة

بالأسكندرية فانتقل ليعمل استاذاً ورئيساً لقسم التصوير بها ، وفى عام ١٩٦٩ تولى منصب عميد الفنون الجميلة بالأسكندرية بعد مؤسسها الفنان أحمد عقمان ، وإستمر كامل مصطفى فى هذا المنصب حتى تقاعده عام ١٩٧٧ ، ليعمل استاذاً غير متفرغ حتى وفاته ، وتمثل أعمال الفنان إستمراراً للمدرسة التأثيرية فى فن التصوير الزيتى بعد أن أتخذت نويما مصرية ، وعبرت موضوعات من صميم البيئة والحياة فى الاسكندرية ، وقد رسم العديد من اللوحات التى تسجل أحداثاً تاريخية وشارك بها فى المتاحف الوطنية ، مثل متحف بورسعيد ، ومتحف أبين لقمان بالمنصورة والمتحف البحرى بالأسكندرية (وهو مغلق الآن) ومتحف مصطفى كامل بالقلعة ، كما توجد مقتنيات من أعماله بمتحف الفن الحديث بالقاهرة ومتحف الفنون الجميلة بالأسكندرية (متحف حسين صبحى) ولدى وزارة الخارجية وفى المجموعات الخاصة بمصر والخارج ، ولقد أستطاع كامل مصطفى أن يربى أجيالاً من الفنانين لفنها مباجيء الأستقى لال الفنى والشخصية المنفردة ، ولم يفرض عليها أسلوبه الفنى ، إنما كان (رحمه الله) يتذوق كل المدارس الفنية القديمة والحديثة .. وتلقى أعماله رواجاً شديداً متزايداً من أصحاب المجموعات الخاصة ومحبي الفنون فى مصر وخارجها (١).

كان (كامل مصطفى) نموذجاً للالتزام والوفاء لأسلوبه الذى تميز به منذ أن أمسك الفرشاه ... وكان رغم سعة أفقه وتقبله لكل جديد لم تجرفه التيارات العابرة ، بل ظل ملتزماً بطابعه المعتدل طوال حياته ، لهذا كان قريباً الى كل عقل وقلب ... وخاصة لما يتمتع به فنه وأسلوبه من خفة الظل والشفافية التى هى إنعكاس لشخصيته المرحية دائماً ، الضحوة دائماً ، المتفائلة دائماً ، المرحبة دائماً !! (٢)

بدأت علاقة (كامل مصطفى) بالنسبة بالفن فى عام ١٩٣٦ ، حينما كان شاباً يافعاً أخذه والده من يده متوجهاً الى أحد رجال القضاء بالأسكندرية بحثاً عن عمل له بأحد المحاكم ، كان الشاب يحمل معه غلالة من الاوراق عليها رسومات من أعماله ،

(١) قاموس الفنانين - د./ صبحى الشارونى تحت الطبع - ص ١٠٤ .

(٢) كلمة للفنان حسين بيكار كتبت فى كتالوج المعرض للفنان (كامل مصطفى) بعد وفاته .

وما أن رأى مضيفهما تلك الأعمال حتى نصح والده بأن يلحقه للدراسة بكلية (الفنون الجميلة بالقاهرة) حيث مكانة الصحيح ، وكان ذلك المستشار هو بذاته الفنان الكبير (محمود سعيد) حيث أعطى الاب خطاب موجه الى صديقه الفنان (يوسف كامل) ليرعى ذلك الشاب لما رآه فى أعماله من إبداع وتنبؤ بموهبه ستكون لها شأن فى عالم الفن التشكلى .

وقد كان ألتحق (كامل مصطفى) بكلية الفنون الجميلة سنة ١٩٣٦ وبدأت الرحلة الفنية ، فكان الطالب المتفوق الذى تخرج عام ١٩٤٠ ، وعين معيداً بالكلية وعمل بها خمس سنوات .

ثم أتيح له السفر لدراسة فن التصوير فى أكاديمية الفنون الجميلة (بروما) . وهناك تتلمذ على يدي فنانين شهيروان ، وهما الفنان (كارلو سيفيرو) مصور المناظر الطبيعية آنذاك ، وثانيهما الفنان (دانتي ريشي) مصور الصور الشخصية ، وتتضح آثار هذه الدراسة فى أعماله المبكرة من حياته الفنية فكان يميل فى أعماله الى استعمال المساحات اللونية العريضة البسيطة التى تكاد تخلو من لمسات الفرشاه المحملة بعجينة اللون السميكه ، والتى كانت تميز أعمال الفنانين التأثيرين بشكل عام ، وكانت تلك اللوحات مفعمة بالركة والعذوبة .

وعلى الرغم من وجود (كامل مصطفى) فى قلب الحركة الفنية فى أوربا رغم محاولته لتجاوز حدود الدراسة الأكاديمية والتأثيرية ، وبحثاً عن الخروج عن المألوف باستعمال حرية التغيير والتحوير فى الالوان والخطوط والأبتعاد عن تصوير الواقع الذى يراه ، إلا أنه سرعان ما أرتد عن ذلك ، لان طبيعته وتكوينه النفسى والفكرى تتنافى مع معطيات هذا الفكر ، وهذه المعالجات المتمردة على القواعد والأصول المرعية فى الفن .

سهولة التناول :

كان (كامل مصطفى) يؤمن بأن الفن سهولة ويسر ، وليس معناه ومجاهدة ومن هنا يتضح لنا أسلوبه فى تناول موضوعاته وكذلك تكوينه النفسى فى تعامله مع مفردات أشكاله التى يصوغها فى العمل ، وهو ما يحدد إنتمائه منذ فترة باكورة من

حياته الفنية الى تعاليم إستاذه (يوسف كامل) الذى صادف أسلوبه التأثيرى هوئ فى نفسه ، بكل ما يعنيه ذلك الأسلوب من إرتباط عضوى بالطبيعة ، يتغنى بجمالها ويعبر عنها بشكل مباشر تنعكس عليه فى بساطة نفسه وحياتها .

المنظر وطبيعته عند الفنان :

من إستقراء أعمال الفنان (كامل مصطفى) على مر تاريخه الفنى العظيم نجد أن المنظر يشكل القاسم المشترك الأعظم فى أعماله ، بالإضافة الى تناوله لبعض لوحات تمثل الصورة الشخصية ، ولكن ما يهمنا هنا فى هذا البحث هو المنظر الطبيعى عند الفنان .

يعتبر (كامل مصطفى) من المصنفين فى تصوير المنظر الخلوى ، والمنظر البحرى معاً ، وتنقسم أعمال الفنان الى مرحلتين زمنيتين ترتبط كل مرحلة منها بطبيعة المكان .

المرحلة الأولى :

تناوله المنظر الخلوى فى الريف بضواحي القاهرة ، وخاصة بضاحية المطرية ، حيث التقى هناك بزوجته أبنة الفنان الكبير وأستاذه (يوسف كامل) وبحكم المصاهرة وقربه من أستاذه فقد ظل متأثراً بأسلوبه بعض الشيء ، حيث تناول فى لوحاته مناظر للحقول والقرى ، وحياة الفلاحين وتواجههم بالأسواق ، وكعادة فنان المنظر الخلوى فإن المساحة عنده تكون عبارة عن مستطيل أفقى ، يجعل له إمتداد خارج نطاق إطار اللوحة ، وتتميز أعمال الفنان فى هذه المرحلة ببساطة التكوين ، وبساطة ورقة المسة أيضاً ، ففى الشكل رقم (٣٥) يتناول الفنان جانب من سوق يلعب البناء المعمارى دوراً أساسياً فى تكوينه وتتناثر مجموعات بشرية تمثل دوراً ثانوياً فى الصورة ، أو شكل هامشى ، واللمسة تأثيرية النزعة حانبه ، فهو يجعل مساحات الضوء فى العمل مضيئة متوهجة بلون الشمس شأنه فى ذلك شأن كل التأثيرين والظلال عند ألوانها رمادية ، تتخللها لمسات رمادية من (الأزرق الزهرى) وبشكل عام تجد أن كل العناصر ، تتآلف فيما بينها فى رقة وعذوبة ، فإرتباط الإنسان بالأشكال من حوله إرتباط عضوى متكامل وضرورى رغم صغر حجمه

بالنسبة للصورة ، والافق عنده يكاد يكون مساحة واحدة من لون رمادى فى وضوح النهار يتدرج فى سهولة ويسر من الغامق فى أعلا الصورة حتى الفاتح عند ملامسته لأطراف الأشكال داخل اللوحة من بيوت وأشجار وخلافه ، واللمسة هنا بشكل عام متأنيه مدروسة وحزره ، فالأشكال على حقيقتها ونسبها فى الطبيعة دون تحريف فى المنظور أو المبالغة ، وكذلك دون وجود لمسة جريئة محملة بسمك لون فاللوحة تأتى كأنها منمنمات لونية على غرار تنقيطيه (سوراه) تلك هى الفترة التى مكثها (كامل مصطفى) بالقاهرة لم يشغله تسجيل المنظر المدينى بأذقة وحوارى القاهرة قدر ما شغله تلك المناظر الخلوية ، ولحقول وحياة الفلاحين .

المرحلة الثانية :

كانت الاسكندرية هى مسرح أحداث تلك الفترة الزمنية ، حين إنشئت بها فرع جديد (لكلية الفنون الجميلة) ، ورشح هو ليكون أول رئيس لقسم التصوير بها سنة ١٩٥٧ ثم بعد ذلك عميداً لها ، و (الاسكندرية) هى مسقط رأسه عاد إليها بعد فترة غياب وإنقطاع ، وهنا تتجلى وتظهر أنضج أعمال (كامل مصطفى) فقد كان مستغرقاً ومصوراً لبحرها وشواطئها معاشاً حياة الصيادين ناسجاً معهم شباكهم على لوحاته ، صانعاً معهم قواربهم وكانت أعماله بالأسكندرية (هى أنضج مراحل إبداعه فى المنظر حيث أرتقت الالوان وأبتعدت عن الالوان الكابية ، من خلال الدراسة الاكاديمية ، وبدت ألوانه وكأنها تمتثل قبل وضعها على سطح اللوحة ، وإزادات لمسافة صفاء ونضاره) .

فى هذه المرحلة كانت عناصر الطبيعة فى أعماله تتألف دون أحزان تتناجى فى عزوبة ورقة ، تحمل بين ثناياها جمال اللون وصفائه ورقة اللمسة الحانية فى لون تأثيرى محافظ على وجود لمسة الفرشاه فى أسلوب أكاديمى ، يصوغه فى غلاله تأثيرية ففى الشكل رقم (٣٦) فالشباك تشكل إيقاع عظيم فى يمين الصورة تغلق التصميم من جهة اليمين وتشكل مساحة لونية لها حضور فى مقدمة الصورة ، وتتنازع بالشكل فى تقابل بين الضوء والظلال وعلى البعد يمتد الافق فى ألوان رمادية خافتة ، تشكل عمق بعيد فى الصورة وهو منظور لونه محسوب بدقة وفى

بعده الصحيح ، فالصورة فى (المنظر البحرى) عنده تتمثل فى شكل قريب وظل داكن بأسفل الصورة ، يربطها ويجعلها ثابتة على أرضية صحيحة .. وأشكال مضيئة فى الأفق البعيد تحدث ذلك التوازن فى أغلب لوحاته عن البحر وتلعب الاشخاص دوراً هاماً فى شغل مساحات الفراغات وكأنها الإيقاع الذى يضبط به توازن الصورة ، ووجود الأشخاص بغير إفتعال فكلأ فى موقعه ونسبته الصحيحة وهو ما يشكل مشكلة لكثير من الفنانين المعاصرين الآن ، كيفية وضع الاشخاص فى الصورة بنسبها الصحيحة مما يدفعهم فى بعض الاحيان الى الإستغناء عن وضعها ، ولكن الأمر عند (كامل مصطفى) يتم بأستاذية وإقتدار شديدان فالفن عنده يقوم على إحساسه المباشر بموضوعه ، وتناوله من زوايته الجمالية الخالصة ويتسق ذلك مع بنيته الفنية التى تقوده الى التكوين واللون والأضواء والظلال وفقاً لتأثيره اللحظى بموضوعه^(١)

وينبغى هنا أن ننوه عن جزء هام من أعمال (كامل مصطفى) وهو تناوله (للمنظر التاريخى) فهو الذى إمتلأت المتاحف القومية بالعديد من أعماله التى يصور فيها مواقع بحرية أو تاريخية ، وعلى أحجام كبيرة نقذت بألوان الزيت ، ففى المتاحف الوطنيه (ببورسعيد ، المنصور) والمتحف البحرى بالإسكندرية يتناول المنظر التاريخى بحرية وإقتدار ، فيأتى تصميمه للمنظر من وحى خياله وإبداعه وهنا تكمن مقدرته على الإبداع الحقيقى حيث يتشكل المنظر بالكامل من مخيلته دون إرتباط حقيقى بالطبيعة وإن كان فهى هنا مثيراً ودليل فقط فى أعماله ، ويصوغ (المنظر التاريخى) بأسلوبه التأثيرى المتميز .

وحيثما يتناول (كامل مصطفى) المنظر الطبيعى فهو لا يغمض عينيه عن الأشياء من حوله التى يستجلبها بالحذف أو بالإضافة ، وهو بذلك قد أخضع قانون المنظر الطبيعى ، الى قانون الإبداع الجمالى ، بحذف القبيح وغير الضرورى ، وإضافة وإنتخاب الجميل ، وتلك هى الإضافة الى منطق الجمال والإبداع الفنى .

ويتلاقى المنظر الطبيعى عند (كامل مصطفى) فى علاقة شجية بين المياه والشطآن وبينهما الإنسان - صياداً كان أم فلاحاً أو طفلاً أو أشرعة أو سفناً أو بيوتاً

^(١) دراسة مقدمة فى دار الهلال - أغسطس ١٩٩٤ للدكتور محمد سالم .

وجميعها قد خلق جواً من التآلف والآفة وذلك بتصرفه الفنى الجميل فى أداء
(هارمونى) بين هذه العناصر المتفرقة .

محمد صيرى

ولد فى القاهرة فى ٢١ ديسمبر ١٩٧١ .

وهو واحد من رواد المدرسة التأثيرية فى مصر ، لكنه أبعد الى حد ما عن ألوان الزيت والجواش كوسيلة للتعبير ، وأستخدم مادة (الباستيل) للتعبير عن هذه المناظر التى تشيع البهجة فى النفوس ، عرف طريقه وأمكانياته وكرس جهده للعمل المتواصل باحثاً متعمقاً فى (المنظر الطبيعى) فقط تقريباً ، لم يلتفت الى كل التيارات الحديثة من تجريد وتحريف وما شابه ذلك بل ظل ابناً وفياً للمدرسة الأكاديمية يسجل ما يراه بدقة الملتزم بالطبيعة لكنه ليس (كالفوتوغرافيا) بل يضيف بعض التعديلات لطيفة فى المنظور وإعادة التراكيب المعمارية داخل لوحاته (شكل رقم ٣٩) ، ويقول فى ذلك (أنه بالنسبة للأثر فهو ملتزم به ومحترم لشكله المعماري تماماً لا أحرف فيه)^(١) ، وكذلك وهو المنتمى الى طراز (المنظر بالمدينة) فحمل على عاتقه تسجيل الحوارى والأزقة بالقاهرة القديمة وفى حرفة عالية وتمكن من أدواته وخاماته وعلى رأسها (الباستيل) الذى هو لين سهل على الرغم من صعوبة إستخدامه كخامه بين يديه وفى حوار معه عن بدايته التى كانت سنة ١٩٣٦ بالقاهرة حيث يقول حين أستضاف رئيس مجلس الشيوخ ورئيس جمعية الفنون الجميلة عاشق الفنون التشكيلية (محمد محمود خليل باشا) آنذاك معرض عن (الباستيل) لفنان أنجليزى لا أذكر أسمه ... ومن هنا بدأت الاندهاشة الكبرى وإنبهارى بمادة (الباستيل) ، وظللت على مدى سنوات طويلة من العمل فى صبر وصمت أحاول مع تلك المادة الى أن أطلعتنى على أسرارها ، وظلت رفيقة حياتى الأولى ، تهامسنى وتلاطفنى وأخذت أتجاوز معها طول عمرى^(٢) ، وحين يتحدث عن مناظرة فى الحارة المصرية أعود بذهنى الى تلك الفترة الزمنية مع الإستشراق فى مصر ولوحات أولئك المستشرقين فقد كانوا يسجلون الحارة المصرية تسجيل خارجى أو قل أنه الامساك بمظاهر الاشياء على السطوح دون الخوض فى غمار وأصالة الشرق بكل مفرداته

(١) من حوار الباحث مع الفنان بمرسمه .

(٢) من حوار الباحث مع الفنان بمرسمه .

الانسانية والحياتية فبادرته بالسؤال عن فترة رسومه فى الحوارى والأزقة فى
الاندلس والمغرب وهل كنت تسجل تلك المناظر من الخارج فقط دون المعاشة
لواقعها فأجابنى على الفور (بأنه حينما كان يسجل الحارة فى أسبانيا أو المغرب
يكون متعايشها مع المنظر بكل روائحه وجدرانه مندمجاً مع أحداثه ومفرداته ،
أمتلكه ويمتلكنى وهكذا قال عنه النقاد الأجانب ، (أنه حينما يسجل المنظر فى
أسبانيا فكأنه أسبانى تماماً) ، ولكن المنظر عنده فى القاهرة مختلف الروح عنه فى
أسبانيا ، فهو وليد البيئة المصرية ، بين ثنايا حملاه وفى نخاع عظامه بينما المنظر
الأوروبى عنده تسجيل للسطوح وليس تسجيل تعبيرى مثل المنظر بالحارة المصرية
(شكل رقم ٤٠) على الرغم من كلاهما يشع بالجمال اللونى والقدرة التكنيكية .

ومن الملاحظ أن المنظر بصفة عامة يبدأ عند محمد صبرى بالأرض ويترك
فى مقدمة المنظر من أسفل مساحة من الفراغ فى الأرض لا يشغلها تقريباً بشيء
يذكر كأنما يهيب المشاهد للدخول لعالمه من خلال فترة صمت وفراغ ليهيىء نفسه
لذلك الإيقاع (السيمفونى) لتراكيب الأشياء والأشكال ، ومن الملفت للنظر فى لوحاته
بأنه يضع بقعة (ساخنة) فى منتصف الصورة تقريباً لتجذب العين الى الداخل وبعدها
تنسحب عين المشاهد على باقى الأشكال المعمارية فى العمل وهو حريص على أن
يشغل المنظر عنده بمجموعات من البشر حيث يقول أنها تعطى المشاهد رؤية الحركة
والحيوية داخل الصورة وهو يعيب على بعض من سجلوا المنظر الطبيعى بدون
أشخاص أنهم عاجزون عن تسجيل نسب الأشخاص بالنسبة للبناء المعمارى فى
اللوحة !! وحين يتحدث (محمد صبرى) عن تكنيك العمل بألوان (الباستيل) يقول
(أننى أستخدم أصابع الفحم فى التحضير ورسم المنظر فى خطوط خفيفة لان الفحم
النباتى ينتمى الى الفصيلة الطباشيرية يندمج معها بينما الخطوط بالرصاص لا تندمج
مع ألوان (الباستيل) وكذلك أن ألوان الباستيل ألوان شفافة (أى ليس لها قوة تغطيه
عاليه) ويضع اللمس ولا يعيد تركيب لمسة أخرى عليها أى أن الورق الرمادى الذى

يعتبره لوناً محايداً وهو القاسم الاعظم المشترك فى كل لوحاته يستقبل اللمسة الطباشيرية لمرة واحدة^(*) .

والفنان لا يستخدم تراكيب الالوان فوق بعضها لان هذا يفقدها بريقها ، ولا يستخدم (صبرى) أى مثبتات للباستيل بعد الانتهاء من لوحاته . وبالرغم من هذا فهو ثابت فالورقة متشعبة بتلك اللمسة لمرة واحدة فإن حاول أن يضيف عليها أكثر تفقدها درجة التشعب تلك وتلفظ كل ما هو أكثر من ذلك ، والتفسير التكنيكي لذلك أنه يستخدم باستيل (رامبرانت) وهو (دهنى) الى حرم ما يماثل لمسة الزيت أو الجواش يتعلق بسطح الورقة (الخشنة) ولا يغادرها إلا ما زاد عن الحد ، وهذا النوع من الباستيل يتم تركيبه من عجائن فائقة النعومة بحيث يعطى ذلك الملمس الأملس (الدهنى) البراق على السطح دون أن يكون له قوة تغطية عالية اللهم إلا المادة الملونة العالقة بهذا الوسيط فتأتى اللمسة براقية شديدة الحيوية ، ولا يمنع ذلك أن الفنان يمتلك المهارة وصنعة عالية ، ينفذها بإقتدار وحيوية ، وحينما سألت الفنان (محمد صبرى) عن أفضل الاوقات التى يستطيع أن يرى المنظر فيها بشكل (نموذجي) ؟ فأجابنى بأنه قبل أن تنتصف الشمس فى السماء كوقت الظهيرة من التاسعة صباحاً أو بعد الظهيرة حتى تكون الشمس جانبية أما شروقاً أو غروباً كى تظهر تفاصيل عديدة فى المنظر ، من ظلال ومساحات ضوء .

وإذا قلنا أن أعمال محمد صبرى تنتمى الى (المدرسة التأثيرية) وفقط فإن ذلك الامر يكون ليس بالدقة الكافية فمن المعروف عن المدرسة (التأثيرية) أنها تهمل الخط وتهتم باللون فى صنع الأشكال ولكن الخط فى أعمال (محمد صبرى) له كيان وحضور ضرورى فى أشكاله فضلاً عن أن (محمد صبرى) لا يبحث عن اللون التأثيرى بشكله العلمى ولكنه يسجل لحظة سقوط الضوء على الاشكال المعمارية وتتوغل أشكاله بين الضوء والظل ، ونجد هذا الامر واضحاً فى المنظر الطبيعى بالمدرسة الإيطالية ، أو فى المدرسة (الرومانسية) ، ويقول عن نفسه أنه بعد تلك الفترة الطويلة يعتبر نفسه فنان (غير منتمى) بل هو منتمى لذاته يسجل ما يحسه

(*) من حوار الباحث مع الفنان بمرسمه .

ويعرفه ببصره وبصيرته ، من خلال خامة ألوان الباستيل وقليل من ألوان الزيت التى حقق معها وبها نجاحاً ملحوظاً فى عالم المنظر الطبيعى ، بحيوية وإقتدار وتفرد لم يسبقه فيه أحد وهو المسجل ضمن الألف شخصية المميّزة فى العالم فى موسوعة (دائرة المعارف الأمريكية) ، وكذلك (دائرة المعارف الاسبانية) . أنه بحق واحد ممن عشقوا وأندمجوا بالطبيعة إندماجاً لا تفرق بين أحدهم .

هدايت

هدايت ، رسام ، لا يعرف أحد تاريخ مولده أو وفاته جميع لوحاته بالالوان المائية ونادراً ما تجد لوحة زيتية من رسمه .. وكان مشهوراً بهذا النوع من الرسم الذى أحبه وأخلص له ومعظم لوحاته تصور مناظر خلوية ، وهى تنتشر فى بيوت محبى فنى وهواية الاقتناء يفخرون بما تضمه مجموعاتهم من لوحاته ، كان يعيش من فنه كفنان محترف درس الفن فى تركيا وجاء الى مصر قبل بداية الحرب العالمية الاولى (الحرب العظمى ١٩١٤) فاعتقله الانجليز حتى سنة ١٩١٩ لقى تشجيعاً أدبياً ومادياً من أحد المحبين للفن وهو آرمنى وشارك فى معارض صالون القاهرة التى أقامتها جمعية محبى الفنون الجميلة سنة ١٩٢٨ ، وقد كون (رابطة الفنانين المصريين) وكان مقرها فى مرسمه (١٣ اش الانتكخانة) وكانت تضم كل من راغب عياد - رجب عزت - شعبان زكى - أحمد يوسف - عبدالفتاح سليمان ، أقام معرضاً للرابطة فى مرسمه عام ١٩٣٤ وكان يقيم معارضه الخاصة فى نفس المكان مرة كل عام وله لوحات فى عدد كبير من متاحف العالم وفى المجموعات الخاصة وقد ارتفع سعرها و زاد الطلب عليها فى السنوات العشر الاخيرة (١) .

وهو واحد من رواد فن الرسم بالالوان المائية (الاكوريل) على الرغم من أنه كان ينتمى الى أصول تركية ، إلا أنه عاش وأنصهر فى بوطقة الشخصية المصرية وتناول طبيعتها كواحد من المصريين أنفسهم ، رسم الطبيعة بمنطق العاشق المندمج مع الارض والمناخ.

عشق المنظر الطبيعى بكل روافده ، سجل الصحراء والوادي والنيل والآثار وكذلك الأذقة والطرق فى قاهرة المعز لدين الله ، تناول العديد من المساجد والتكايا والاذيلة فى رسوم تتسم بالرقّة والعذوبة ، وعلى الرغم من واقعيّتها الشديدة فهو الفنان الاكاديمى المتمكن من مفردات صنّعه ، اشتغل بخامة (الاكوريل) وهى واحدة من أصعب الخامات التى يتعامل معها الفنان فالخطأ فيها غير مردود .

(١) قاموس الفنانين المصريين د./ صبحى الشارونى - تحت الطبع - ص ٣٢ .

والمعلومات التى حاولت جمعها عنه قليلة جداً وقد جمعت السفارة التركية بعد وفاته الكثير من أعماله .

نهج الكثير من الفنانين المصريين نهجه وطريقه أدائه أمثال (حبيب جورجى - وشفيق رزق سليمان - وبخيت فراج) .

كان الفنان هدايت يهتم كثيراً بدقة تسجيل التفاصيل من الطبيعة ورصد مفرداتها بعناية فجاءت ألوانه التى جمعت بين جمال وإشراق الطبيعة فى مصر ، ولم يكن مصور أكاديمى بحت ولكنه كان يتصرف فى منظره بما يتفق وأحاسسه الفنى من إعادة صياغة وترتيب مفردات منظره .

حسنى البنانى (١٩١٢ - ١٩٨٩)

هو واحد من الفنانين المصريين القلائل الذين كرسوا حياتهم لفن المنظر الطبيعي ، يجوب الحواري والأزقة ، فى الخلاء ، وعلى ضفاف النيل يسجل بفرشاه يختال بألوانه على سطح التوال ، ليخرج لنا مناظر ذات نزعة تأثيرية .

ولد حسن البنانى عام ١٩١٢ وتوفى عام ١٩٨٩ يوم ٢٣ مايو ، ينتمى الى الجيل الثانى من فناني مصر ... فقد تتلمذ على يدى الفنان الرائد (يوسف كامل) وربطت بينهما المصاهرة مع حب البيئة الشعبية والريفية ، وكان يتبع (التأثيرية) أسلوباً للوحاته كان من أغزر الفنانين إنتاجاً ، فقد رسم أكثر من ٢٥٠٠ لوحة زيتية تنتشر معظمها فى بيوت عشاق فنه وسفارات مصر بالخارج ومتاحف القاهرة والأسكندرية .

لوحاته تتناول المناظر الريفية والأحياء الشعبية ، وقد أهتم برسم مساجد القاهرة القديمة فى لوحات تسجل جانباً من الحياة المعاصرة حول هذا المسجد .

درس التصوير الزيتي بمدرسة الفنون الجميلة العليا وتخرج عام ١٩٣٧ . ثم حصل على شهادة الأهلية لتدريس الرسم وعمل مدرساً للرسم بالمدارس الإبتدائية ، ثم أستقال ليسافر الى إيطاليا لمدة عامين على نفقته لإستكمال دراسته ، وفى روما حصل على دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة عام ١٩٤٠ ، عاد الى مصر ليعمل رساماً للستائر المسرحية بدار الاوبرا حتى عام ١٩٤٥ ثم تولى منصب أمين متحف الطب الشرعى بكلية الطب جامعة القاهرة .

عين مدرساً لفن التصوير الزيتي بالكلية الملكية للفنون الجميلة عام ١٩٥٠ ، ثم تولى رئاسة قسم الدراسات الحرة بها عام ١٩٥٦ ، ثم أصبح رئيساً لقسم التصوير بالكلية عام ١٩٦٥ حتى إحالته الى التقاعد .

قام برسم المناظر الخلفية لأكثر من ٤٠٠ فيلم سينمائى مصرى ، ومساحات ضخمة من الفرسك (الرسم الحائطى) وفاز فى عديد من المسابقات لهذا النوع من الفن ... وتشاهد لوحاته الحائطية بمحطات السكة الحديد ببور سعيد ، وحلوان ،

وخلف منصة الاستعراضات بمدينة نصر ، وفى مجمع التليفونات بالعتبة فى القاهرة .(*)

حصل على جائزة شرفية من معرض المناظر بواشنطن عام ١٩٤٨ ، وكان عضواً بلجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بمصر حتى إلقائه ، وأقام ثلاث معارض خاصة كما شارك فى المعارض الجماعية بمصر والخارج على مدى أربعين عاماً .

حصل عام ١٩٨٧ على نوط الامتياز من الطبقة الاولى بمناسبة العيد الماسى لكلية الفنون الجميلة بالقاهرة (١٩٠٨ - ١٩٨٣) .

وحسنى البنانى هو واحد من جيل الرعيل الثانى ، حمل الراية من (صهرة) وأستاذه (يوسف كامل) فبعد رحلة البحث عن ماهية (الشخصية المصرية) التى حملها جيل (الرعىل الاول) ، ومحاولة تثبيتها ومعرفة دلائلها ، جاء جيل الرعىل الثانى وهو أكثر ثباتاً ، بعد أن وضحت معالم الطريق أمامهم ، فجاءت أعمال (حسنى البنانى) متأملات فى التراث مقصراً أعماله على تناول المنظر الطبيعى وقليل من فن (البورتريه) ، شأنه فى ذلك شأن الكثير من أنتهجوا ذلك الطريقة وعبر عنه ذلك بمذاق تأثيرى قبل وبعد رحلته الى إيطاليا التى قام بها لمدة عامين لدراسة فن التصوير سنة ١٩٣٨ .

وكانت أعمال البنانى فى مجموعة لوحات أنجزها قبل بعثته الخاصة الى إيطاليا ، أكثر تعبيراً ، وأقل صخباً من حيث تناوله معالجة اللون ، فاللون أكثر نضجاً وأكثر إندماجاً وشاعرية وهارمونى فى لوحاته التى أنجزها قبل سفره ، ففى لوحاته فى تلك الفترة (شكل رقم ٤٣) نجد اللون أقل سخونة وغير مباشرة ، تقتارب درجات الالون فى تجانس ورقة تسمح بالتأمل المتأنى دون الانبهار الاخذ سخونة وتضاد الالوان .

(*) (قاموس الفنانين فى مصر) للدكتور صبحى الشارونى (تحت الطبع) ص : ١٣

رحلته الى إيطاليا :

ذهب الى إيطاليا على نفقته الخاصة ، ليجاور التأثيرين عن قرب ، وكما نصحه أستاذه (يوسف كامل) بذلك تأمل لوحات (الوحشيين والانطباعيين) ، وعاد الى مصر منهجاً أسلوباً متفرداً لتسجيل المنظر لم يدانيه فيه أحد من أقرانه من المصورين المصريين ، وعلى الرغم من أنه كان أمتداد لمدرسة (يوسف كامل) من حيث الاحساس بللمسة الفرشاه وحيويتها ، وجرأة إستخدام اللون وتعدد درجاته . فكان (البنائى) يكاد يستخدم ألوان البالته بالكامل من البارد الى الساخن فى كل أعماله إلا أنه كان متمكن من أدواته بحذق ، يعرف قواعد التشكيل المدرسى بإقتدار ، فالبعد اللونى فى لوحاته له حضور ، فالأشياء البعيدة تكاد تتلاشى لوتيا مع ألوان الأفق لاحساس المشاهد بعمق المسافة (شكل رقم ٤٤) والمنظور لديه (مبالغ) فيه كأنه منظور مسرحى غير واقعى أو هندسى فهو بذلك يكسب الشكل لديه جمالا وحركة وحيوية .

ومبالغة (البنائى) فى رسم المنظور فى لوحاته يرجع لتأثره بالفترة التى عمل بها كرسام لخلفيات المناظر فى السينما والمسرح ، فقد تركت فى نفسه ذلك الأثر الذى يرى فيه الأشكال المعمارية بأسلوب المنظور المسرحى أو قل المنظور الفنى . وفى لوحات (حسنى البنائى) يتحول البناء المعمارى الى أسلوب وروح الرسم التحضيرى (الاسكتش) (الشكل رقم ٤٥ ، ٤٦) فتتحول البيوت فى منظورها الى خطوط سريعة مبالغ فيها بعض الشيء تجعلها أقرب الى الحركة وليس الثبات وألوانه هنا معبرة بأحاساس الللمسة الجريئة المتناغمة واللون الصافى فى المضيء . ويمثل الخط عنصر هام فى لوحات (البنائى) فهو الذى يحدد معالم الأشكال عنده ، فضلاً عن عفويته كأنه يرسم (أسكتش) ويتجلى ذلك فى لوحته (فى شكل رقم ٤٧) لحي من أحياء القلعة بالقاهرة وهى واحدة من أروع أعماله .

ويلعب العنصر البشرى فى المنظر عند (حسنى البنائى) ، درواً أساسياً فى التكوين والبناء المعمارى فى اللوحة وهو جزء من كل لا انفصال بينهما ولا انفصام ويكاد لا يخلوا عمل من أعماله إلا وبه العديد من الاشخاص فهو يرى أن تواجد

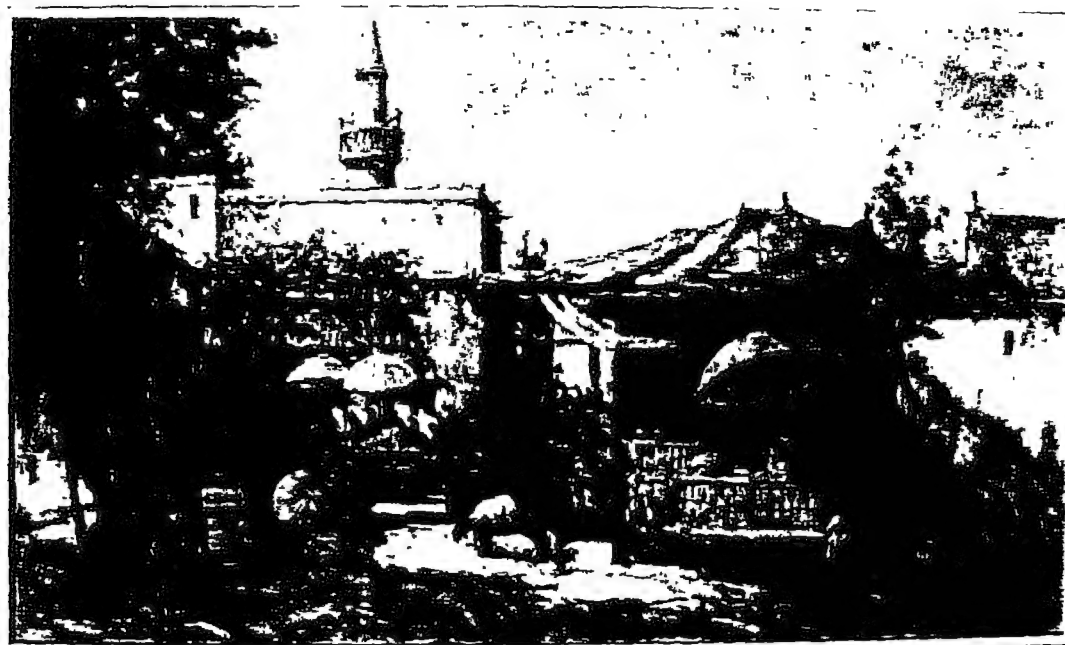
الشخص الآدمى فى لوحاته ، يضيف عليها حسا (درامياً) وحيوية ضرورية فى أعماله ، فالأشخاص عنده تمثل نقطة حوار وترابط بين الشكل المعمارى وحركة الأشخاص فى اللوحة فهى مفتاح الموضوع ، وفى لوحة السوق تموج حركة الأشخاص حول موضوع البيع والشراء مؤكدة صلب وأساس الموضوع الذى يتناوله . وفى تصويره للأحياء الشعبية يتناول ذهاب وإياب الأشخاص فى اللوحة أيضاً مؤكداً القيمة المعمارية والعمق المنظورى وعلاقته بالشكل الآدمى فى الصورة .

(والبنائى) حينما يتناول التصميم فى مناظره الطبيعية يكون القطع عنده أفقياً بمعنى أنه يختار المستطيل الأفقى ليرسم فيه مناظره ، وبداخل المستطيل الأفقى نجد أن المنظر عنده صممه بشكل مفتوح من الطرفين ، أى أنه غالباً ما يسجل المنظر بشكل (بانورامى) غير مغلق من الأطراف ولكنه ممتد ومتسع ، ولا يلجأ الى تسجيل الأزقة الضيقة بدوربيها المنغلقة ، ولعله هنا يطبق قاعدة المنظر الخلو من حيث إتساعه وإمتداده الأفقى .

ويعتمد أسلوب (البنائى) فى أغلب لوحاته على رسم بقعة ضوئية فى منتصف العمل وتكون هى مفتاح المشاهد للرؤيا ، ثم بعد ذلك تتوزع باقى العناصر والمفردات المكونة لمنظر لتكمل وتؤكد قيمة تلك البقعة ولا يعنى ذلك أنه لا توجد مساحات ضوئية أخرى فى العمل بل تتمثل باقى أشكال الضوء فى مساحات أقل من المساحة الرئيسية لتحافظ على التوازن الفعلى فى الصورة فنجد فى إحدى لوحاته يرسم منزل ريفى بسيط التفاصيل ويلون ببقعة حمراء فى منتصف الصورة تقريباً وهو يمثل نقطة الجذب الرئيسية فى العمل ، ثم تتوزع من حوله أشكال وألوان تخدم وتبرز وتألّق تلك البقعة الحمراء مثل لون الشجر الغامق بجوار المنزل أو شكل النخيل البعيد وألوان الأفق كل ذلك يساهم فى إبراز دور ذلك المنزل ذو اللون الاحمر المتصدر منتصف الصورة ، وهى مثل عمل موسيقى أو (كونشيرتو) تتناغم فيه الآلات لتبرز معنى محدد ، يريد الفنان أن يحقق به رؤيته وأحاسيسه .

وعلى الرغم مما قيل عن أعمال حسنى البنائى أنها تقف عند الأمتاع البصرى ، وتسجيل مهارات ومفردات الصنعة ، والتعامل المباشر مع الطبيعة ، إلا أنها تتميز

بمذاق خاص ينفرد به وسط معاصريه يعبر عنه بإقتدار ، فهو يسجل البيئة المصرية بسطوع نهارها المشرق الجميل ، بما يراه هو نفسه وحتى وأن قرب من الارتباط بالطبيعة بشكل واقعي إلا أنها الواقعية التي يراها بوجدانه وليس الواقعية التي يسجلها بعينه ، فهو بلا شك يختزل الكثير من التفاصيل الرئيسية في المنظر ، ويعيد بناء التراكيب المعمارية بالحذف والإضافة في لوحاته ، فخطوطه تحمل روحه ومفهومه وبالرغم من كل ما قيل فهو الذي أمتع العديد من معجبيه بإقتناء لوحاته والاستغراق معها طويلا .

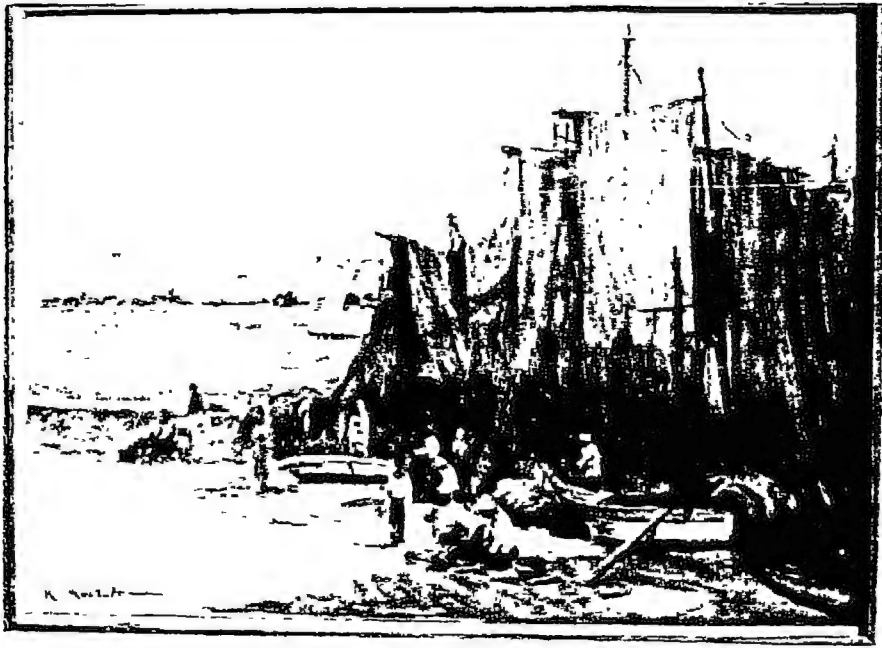
شكل رقم (٣٥)

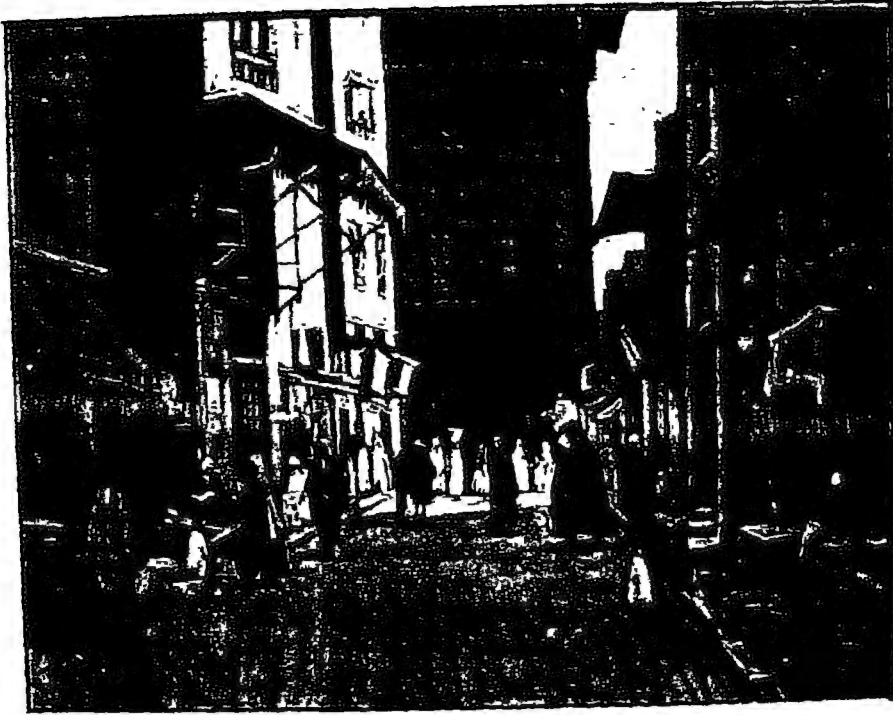
شكل رقم (٣٦)

شكل رقم (٣٧)

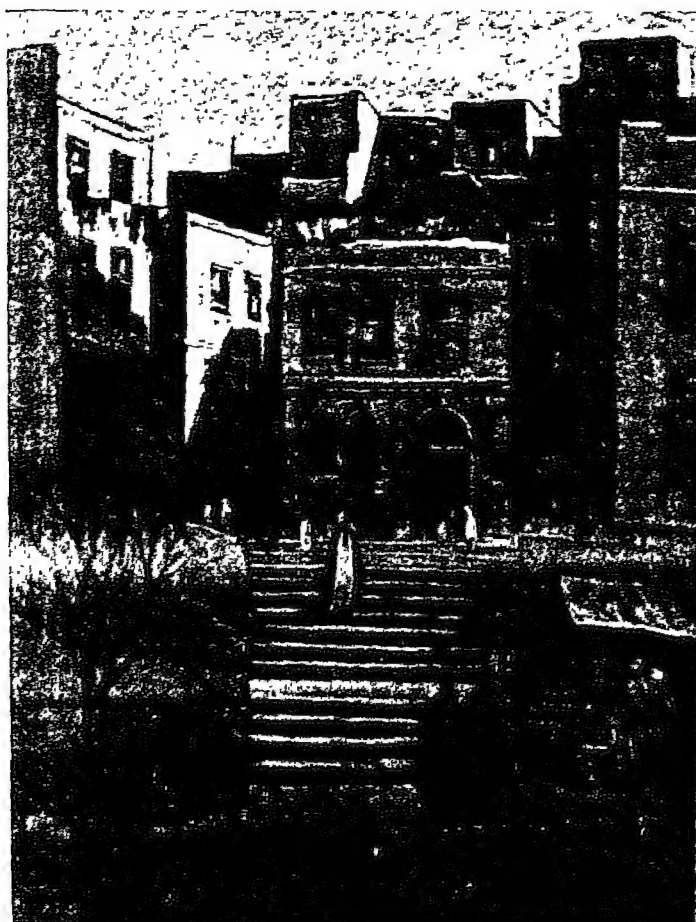
شكل رقم (٣٨)

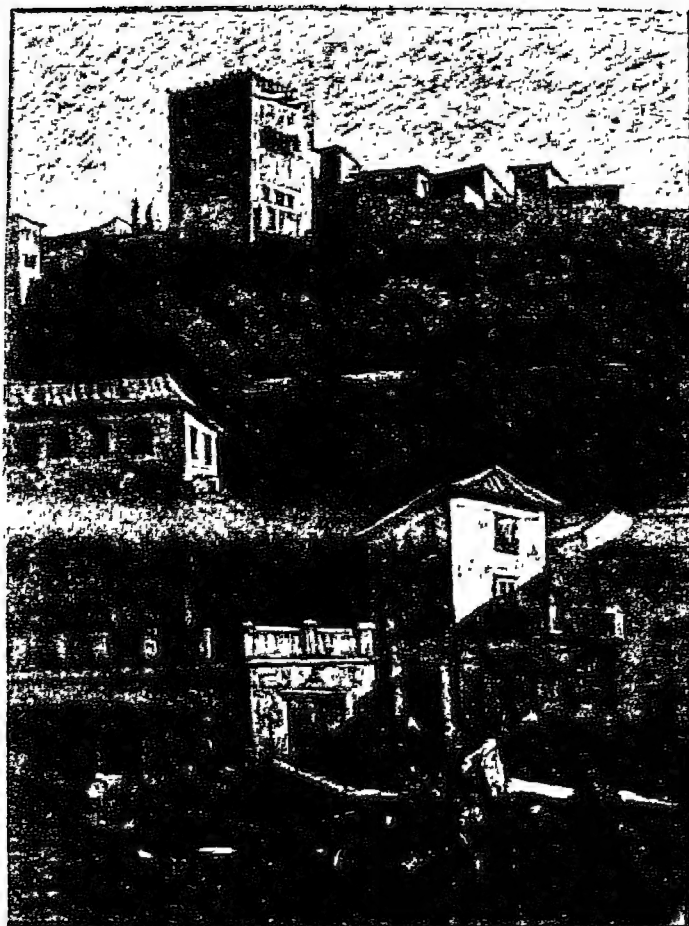
شكل رقم (٣٩)

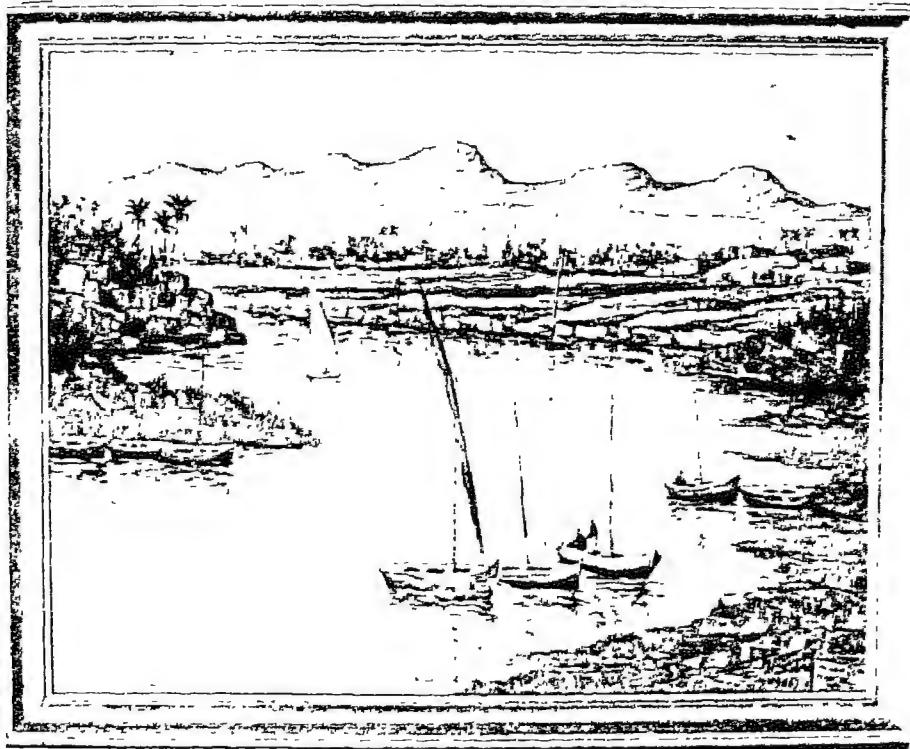
شكل رقم (٤٠)

شکل رقم (۴۱)

شکل رقم (۴۲)

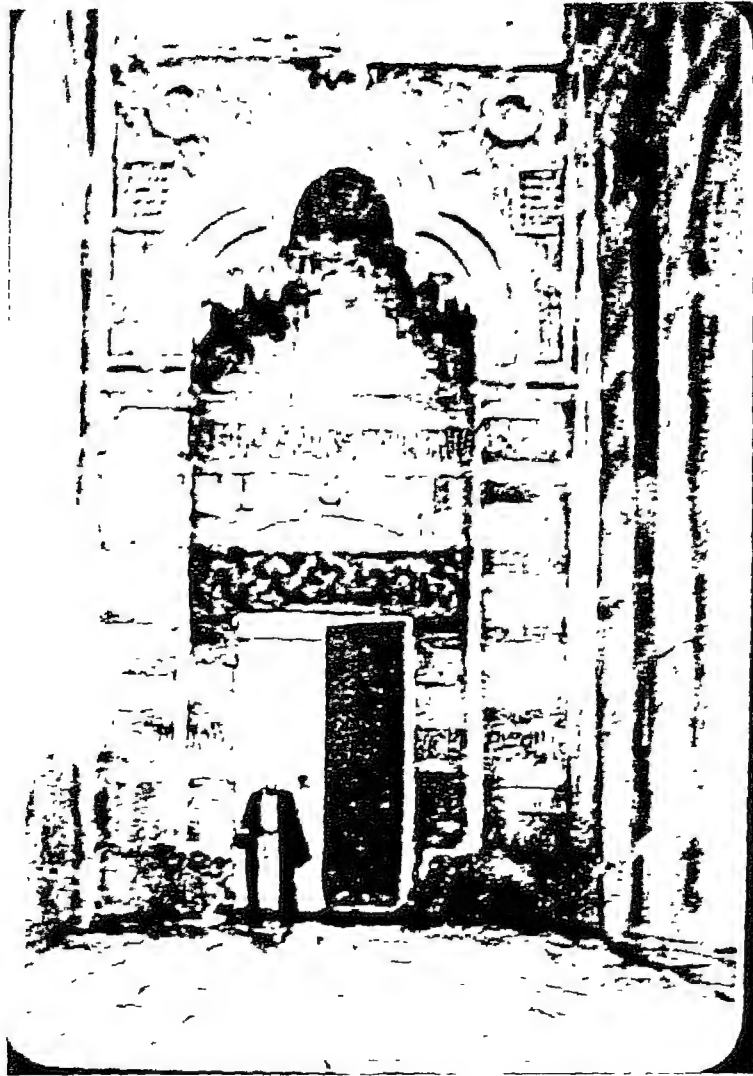
شكل رقم (٤٣)

شكل رقم (٤٤)

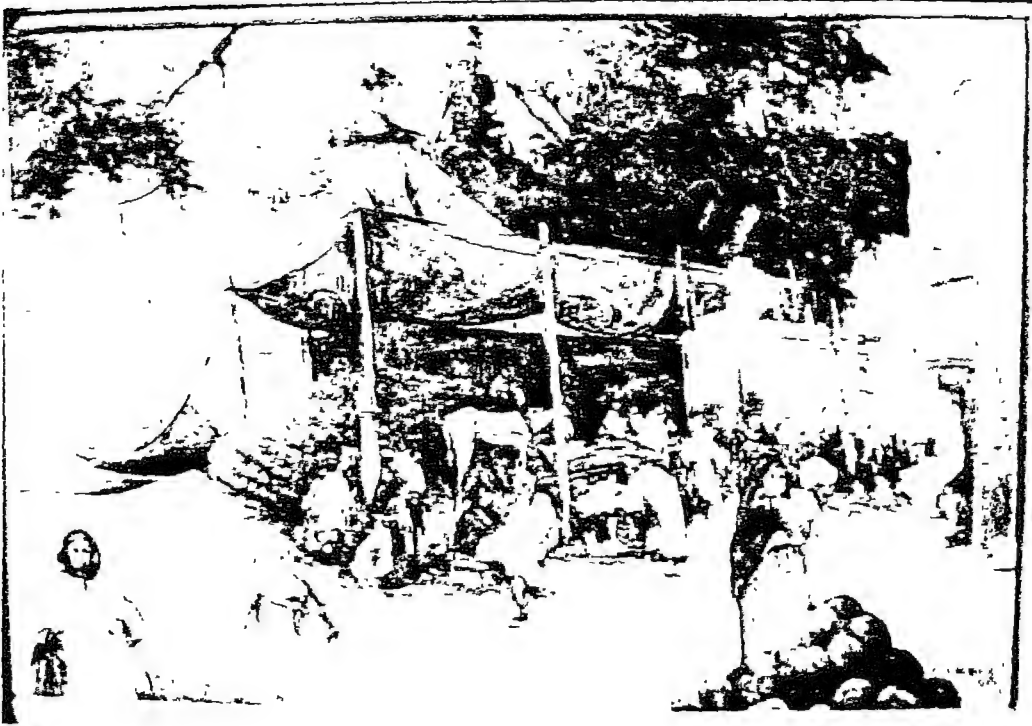
شکل رقم ۴۵

شكل رقم ٦ :

شكل رقم ٤٧

شكل رقم ٤٨

شکل رقم (۴۹)

شكل رقم (٥٠)

الفصل الثالث

المنظر الطبيعي

فى أعمال بعض فنانى الجيل الوسيط المتمردون

سيف وانلى (١٩٠٦ - ١٩٧٩)

فى حقيقة الأمر أن الواقع لا يتجزأ ، ولكن النظر إليه من المنظور الفنى يختلف من فنان لآخر ، فهناك فنان يسجل بأمانة بقدر الامكان ما تدركه حواسه ، وآخر تأثر ضد أعراف المفهوم العادى للواقع ويسعى الى خلق رؤية أكثر دقة بالتوافق مع تفاعله الإجتماعى (بالنسبة للتجربة) أى أن هناك فنان يرسم من الواقع الأشياء كما هى أو كما تكون ، وآخر تخيليا ذو طبيعة ذهنية يريد أن يلقي ضوء على جوهر الأشياء والأخير يتمتع بقوة ملاحظة وخيال إبداعى ، يحلل العناصر التى تقدم للحواس والعقل يعيد تشكيلها كما يتراءى له .

ومن هنا كان فن (سيف وانلى) الذى كان ينتمى الى المدرسة (الحوشية) التى وهى ترى اللون فى قوته وصراحته وتفجره وتصارعه مع تخليق الاشكال دون النظر الى واقعيتها فى الطبيعة من حيث اللون أو النسب ، ونجد اعمال (سيف وانلى) التى تتناول الطبيعة كهدف لذاته ، ينحو نحو تلك المدرسة ، ففى لوحته - على سبيل المثال - (نهاية صيف) سنة ١٩٤٦ (شكل رقم ٤٨) يتناول موضوع البحر بشكل مجرد تماماً يسجل فى المنظر ما يراه ببصريته لا كما يراه ببصره خطوط أفقية للسماء والبحر والرمال تقطعها خطوط رأسية بإيقاع محسوب بين الأفقى والرأسى وموسيقى داخلية بين مساحة الكتلة والفراغ ألوان (حوشية) قوية صريحة تعبر عن مفردات منظره ببسر وقوة وتوازن جميل بين عناصر الصورة ، ولقد جعلت (الحوشية) من ألوانه وسيلة لتمثيل أحاسيسه وأداة لبلاغة التعبير لديه بغض النظر عن حقيقة الألوان فى الطبيعة ، فالسماء تكون خضراء والأنهار صفراء فالعبرة ليست بحقيقة اللون فى الطبيعة إنما العبرة بما تقتضيه بلاغة التعبير وتجميع عناصر مختلفة من الألوان داخل إطار اللوحة لتمثل عمق الأشياء وصدق التعبير عن ذاتية الفنان نفسه وهذا هو الاتجاه الذى أستحوذ على كيان (سيف وانلى) وكانت هناك مرحلة أخرى فى حياة (سيف وانلى) وأخيه (أدهم) حين زارا النوبة فى رحلة فنية لتسجيل معالمها قبل الغرق . فتلك الاعمال التى أنتجها (سيف) فيما بين سنة ١٩٥٩ ، ١٩٦٠ رؤية خاصة ذات شاعرية حساسة أستحضر فيها الفنان القرى والمعابد

الفرعونية بشكل مسرحى أستخدم فيها خبرته التكنيكية ولامس بتجربة أصلية فى التعبير اللونى عند سكان منطقة كالنوبة وأخذ يسجل فى لوحاته الاحساس المباشر للتجربة من خلال تجوله بمناطق النوبة وتأمله لبيوتها وتطلعه الى سمانها المتألقة (شكل رقم ٤٩) .

لقد تجول سيف بحرية وطلاقة فى مدراس الفن المختلفة ، فعنه يقول بدر الدين أبو غازى أنه فنان التجربة الحرة الطليقة ، صاحب اللمسة التأثيرية ... وأطال البقاء عند مذهب (الضوارى) واعتنق التكعيبية ، وتطلع نحو التعبيرية ، وأخذ يحلق عبر الأيام فى عالم التجريد فهو دائم البحث عن اللغة التشكيلية التى يصب فيها عمله ودأب البحث فى لغة الاساليب ، وهو ابن صادق لهذه المدينة التى لبست أثوابا من الحضارات وأستوعبت دورياً من المدنيات منذ العصر الفرعونى حتى العصر الحديث وظلت دائماً مدينة البحر المتوسط(*) .

هذا هو فن (سيف وانلى) الذى كان لصيق بتصويره للبحر عاشق له بألوانه الحوشية ، وأشكاله المجردة المتعددة أخذ يجوب الشاطئ يصور لوحاته ومناظره صافياً مثل صفاء الطبيعة على البحر متفجراً مثل تفجر البحر حين يعصف بكل الأشياء الكريهة خارجه ، هادئة مجردا مثل البحر أيضاً

(*) رواد الفن التشكيلى - بدر الدين أبو غازى ، ص ٤٩

(موريس فريد) (١)

(١٩٩٤ - ١٩١٧)

..... على المرء أن يتحمل مسئولية موهبته فى أن يكون فناناً اذا أتضح له أن يلبى فى عمله ضرورة باطنه ملحة ، ذلك أن الفنان يجب أن يكون بنفسه عالمة الخاص به ، وأن يجد كل شىء فى ذاته ثم فى الطبيعة التى ربطت نفسه بها ، دون أن يطلب من الآخرين تقديراً أو معونة وعليه أن يحتفظ بنموه الهادئ الحاد من خلال جهده ، ولن يستطيع إزعاج هذا النمو بأعنف من أن ينظر خارج نطاق نفسه ، متوقفاً الأجابة عن أسئلة ربما تستطيع الاجابة عنها مشاعره الباطنة وحدها فى أقوى ساعات هدوئه (٢)

بهذه الكلمات تستطيع أن تنحرف فيها وتستخلص أسلوب الفنان ودوافعه فهو الفنان العاشق والمتخصص فى فن المناظر الخارجية ، ظل يعمل فى صمت عازف عن الكلام بينما تتفجر لمساته بالقوة والرقّة متلازمتان ، ينظر الى الازقة والبيوت يستوحى منها ذلك التجريد الهندسى ينتزع منها التفاصيل الرتيبة ، دون الإخلال بالموضوع أو المضمون .

تختلط العجائن فى لوحاته بذلك الغبار الذى يحجب نقاء اللون فى البيئة المصرية ، فأضحت ألوانه رمادية النزعة بكل مشتقات اللون الرمادى فلا هو تأثيرى يسجل ما تراه عيناه من مشاهد وألوان التأثيريين أمثال زملائه وجيله (كحسنى البنانى ، وكامل مصطفى ، ومحمد صبرى) الذين ساروا فى ركب التأثيرية . ولا هو تجريدى مغرق فى التجريدية يبتعد كثيراً عن الواقع الذى يتناوله فى أعمال المنظر الخارجى كما هو الحال عند (الأرناؤوطى) و (أبو خليل لطفى) .

لم يشأ أن يميع خطوط الاتصال بالواقع المرئى ، غير أنه تمكن من إيجاد الصياغة الأسلوبية الوسطية التى تجمع بين الوصف كما هو كائن من تشخيص للبيوت والأشخاص فى الحارة المصرية ، والتحليق الذهنى المجرد بلمسات فرشاته وسكين

(١) موريس فريد : تخصص فى رسم المناظر الخارجية بأسلوب التجريد الهندسى ، ولد ١٩١٧ وتوفى ١٩٩٤ بالقاهرة .

(٢) فى مقدمة كتالوج معرض خاص للفنان أقيم سنة ١٩٧٢ والكلمة كتبها يصف مشاعره نحو فنه .

البالته ذات المساحة العريضة الواثقة ولقد استطاع فى إستعراض المهارة فى تحريك عجائن اللون الكثيفة (بسكين البالت) وبراعة اللمسات المستقيمة وتنوعها وحساب إيقاعها فى فضاء اللوحة . إن إستعراضاته الموسيقية اللونية كانت ستسخر كثيراً لو لم يُحرر اللمسة من تبعيتها الكلية للرسم وفتح لها بذلك طريقة التعدد فى الإيحاء(١) إن اللمسة عند الفنان تنتقل من سياق اللوحة الى جدران المنازل التى يرسمها التى توحى بأنها نافذة ، أو شق فى جدار أو كيان متأكل ، وفى لوحات الصحارى عنده تجد أن اللمسة دور فعال جداً فى بناء تضاريس اللوحة دون أن يغفل عن تلك التنوعات اللونية المنغمة التى هى هدف الفنان الحقيقى .

ولقد قال عنه الفنان (بيكار) (أنه تخصص فى رسم المناظر الخارجية حتى أصبح هذا التخصص ملتصقاً به حتى النخاع)(٢) .

لقد كان (موريس فريد) يتجول بصحبة فرشاته وأدواته فى دروب القاهرة ، وأزقتها القديمة يسعى بين جدرانها المغلقة بغلالة من ألوان ترابية وكابية تهب عليها من صحراء مصر الكبرى ، وقد أسدل عليه ذلك الغموض غلالة رمادية رطيه وأختفت الألوان وراء أسفار الزمن ، وتتألق هنا وهناك لمسة نور أبيض متوهج ، نور جرىء يقتحم سكون المكان فيجعله يموج بالحركة ، ويبعث فيه ومضه سحرية تهتز لها خلجات اللوحة الغارقة فى سكونها الرمادية العميقة .

إن الفنان (موريس فريد) ينظر الى دنياه بعين نصف مغلقة ، وقاهرته ليست قاهرة الضجيج والشوارع الواسعة الصاخبة ، بل الاسطورة التى يفوح منها عبق التاريخ وأصدا مملوكيه وفاطميه تأتى من بعيد .

إن ذلك الإحتشام اللونى يشع من رمادياته هو أهم سمات القاهرة التى تتعرض دائماً لهبوب غبار الصحراء من كل جانب فيمتص ألوان الطيف من شمسها

(١) من مقالة للفنان محمد يقشيش بدار الهلال (يبين ظل الحياة وفناء الموت) عن موريس فريد عدد يوليو ١٩٩٤ .

(٢) مقالة بجريدة أخبار اليوم بتاريخ ١٦/١٢/١٩٧٨ للفنان حسين بيكار .

الساطعة ، ويحيل مبانيتها ومآذنها الى أطياف شبحية تطل على سماء يتدفق منها ضوء فضى هادىء هدوء صحوة الفجر الوليد(١) .

ولعل ذلك هو السبب الذى جعل الفنان وغيره من الفنانين الذين أنتهجوا نهج التلوين بالرماديات فى مناظرهم الخارجية إقتناعهم بأن نقاء اللون إنما يمتصه ذلك الغبار المنشر فى الجو ، مما يجعل الألوان أميل الى الرماديات منها الى نقاء ووهج الألوان ، ومنهم الفنان (حسن سليمان) و (سلامه زهران) وغيرهم .

ولقد إستخدم (موريس فريد) فى أسلوبه التكنيكى العجائى الزيتية التى يفرشها فوق سطح لوحاته ، بسكين المعجون (يسخاء) وهو ما ميزه عن غيره (كأسلوب إستخدامه (صلاح طاهر) فى طريقة إستخدامه للسكين واللون) فتكسبها ثقلًا ووسامة وملمسًا يعادل ثقل المبانى التى أصبحت نماذج المفضلة ، وموضوعه القريب الى قلبه ، فهو يعد فى الكثير من لوحاته (مصور مدينى) أى يسعى الى تصوير المنظر داخل المدينة ، وهو فى الغالب يختار لأعماله القطع من المستطيل الأفقى ، ليسجل عليها لمسات عريضة ، معظمها رأسى ساعدت على تنويع وتوزيع مساحات اللون فى اللوحة الأفقية المستطيلة ، وهى لمسات المقصود بها معادلة اللمسة مع أفقية اللوحة ، وتوزيع المساحات الضوئية بما يشعر المشاهد بالامتداد فضلاً عن إحساسه بالإيقاع الضوئى المتتابع بجمال يتهدى على سطح اللوحة .

لقد جرد الفنان هنا منازل القاهرة القديمة من تلك الخصوصية الشديدة التى تتميز بها تلك المنازل فى الاحياء الشعبية من تلك التفاصيل الكثيرة كالشبابيك والمشربيات والزخارف التى تمتلىء بها لجعلها بللمة واحدة مساحة حاسمة من سكن البالته التى بين يديه كما جرد الاشخاص أيضاً من تلك الخصوصية ويظهر ذلك فى أعماله الشكل رقم (٥٠) فقد قصد الفنان هنا بهذا التجريد إظهار (التوليف الهارمونى) بين البيوت والناس كعالم مندمج متناسق ونجح ايضاً فى خلق الاحساس القوى بالكتلة الكبيرة للمنازل ورد هذا الإيقاع فى تصويره للأشخاص ، كما أكد

(١) مقالة بجريدة أخبار اليوم بتاريخ ١٩٧٥/٧/٨ الفنان حسين بىكار .

العمق فى اللوحة (البعد الثالث) بأعطاء مساحة من اللون الرمادى والابيض متجاورين فى منتصف اللوحة تقريباً .

وإتخذ لنفسه أسلوب (التكعيبية التحليلية) فى بعض لوحاته بحكم تناوله لموضوعات المنازل فى الحارة المصرية ، وقد أفاده هذا النهج فى الاحساس القوى بالبناء المعمارى لتلك الابنية ، وحينما يقف أمام المنظر ليسجله إنما يتخذه كمثير لخياله فقط ، فلمسات الضوء فى لوحاته ليست هى مساقط الضوء أو أثره على المباني أو الكائنات ، بل هى فى الحقيقة إيقاعات لونية يفرضها الفنان لملازمة بقية لمسات اللوحة ، رغم إنتخابه لهذه اللمسات من الواقع حوله ، وهو يقصد بذلك إنتظام ما هو ليس منتظماً وإنضباط علاقات بين أشكال ليست منضبطة فى الواقع الذى يشاهده وبذلك تكون شخصية الفنان قد أنفردت بتلك العناصر ، يعيد صباغتها من خلال مصفاه مشاعره الباطنية ، وصولاً لخلق لوحة مستقلة عن الطبيعة ، ومستندة الى الطبيعة فى آن واحد ، تملك كل إمكانيات الحياة وموازيه لها ، ولقد سمح الفنان لخياله أن يكون هو سيد الموقف بالحذف والإضافة من خلال ما يراه بوجوده .

وفى الحقيقة لقد كانت علاقة (موريس فريد) بالطبيعة علاقة جدلية ، فينظر اليها لتمنحه بعض التسهيلات اللونية أو الشكلية لكنه سرعان ما يضع لنفسه عالماً أكثر إتساقاً مع ذاته ووجدانه .

وهو واحد من الفنانين الذين تناولوا المنظر الطبيعى بأسلوب فريد وهو فريد حقاً .

صلاح طاهر

(..... أننى أعتقد أن الفنان بصفة عامة عندما يسعى الى أستلهام الطبيعة ليخرج منها عملاً فنياً فهو يتخطى اللحظة العابرة أو الشكل - الظاهر أو الأثر الشرائح وينفذ الى ما وراء الظاهر أى الى الجوهر ثم يصوغ ما وصل اليه حسه من مادة خام أستوحاها من الطبيعة ويصبها فى قالب فنى كثيراً ما أختلف كل الاختلاف عن الاصل)(١) .

ولد (صلاح طاهر) بالقاهرة فى ١٢ مايو ١٩١٢ بعد أن أتم دراسته الثانوية (البكالوريا) آنذاك التحق بمدرسة الفنون الجميلة العليا عام ١٩٢٩ ، تتلمذ على أيدي العديد من الفنانين الاجانب مثل المصور (أينوشيتى) و (بريفال) وكذلك على يدى الفنان الرائد (احمد صبرى) الذي كان يعرف بتمكنه من الاسلوب المدرسى (الاكاديمى) وقد أستوعب (طاهر) الدرس تماماً من مدرسة (أحمد صبرى) حيث أجاد فن البورتريه الذى تعلمه منه . تخرج (صلاح طاهر) من مدرسة الفنون الجميلة العليا سنة ١٩٤٣ . (٢)

ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام ١٩٥٦ وهى عمر المرحلة الاكاديمية فى فنه حيث كان يصب إهتمامه لتسجيل (المنظر الطبيعى) فقد رسم فى هذه الفترة أكثر من ٥٠٠ لوحة للمناظر الطبيعية باحثاً فى دروب (التأثيرية) تاره وفى أسلوب (الاكاديمية) تارة أخرى وبشكل توصيفى بحث كان يسجل (المنظر الخلوى) عذب المذاق ، بشمسه الساطعه وظلال وإعكاسات جميلة ذات وهج لونهى مرتكزاً على الجانب الجميل فى الحياة (شكل رقم ٥٢) فالناس والطبيعة فى لوحاته يراها من منظور جمالى مبهج ، متمكن بمقدره على البناء فى اللوحة فى تكوين محكم وقدره عالية على رصد التفاصيل فى المنظر بلمسه رقيقة بها عذوبه ، وقد كتب عن هذه الفترة فى مذكراته يقول (... أنى مدين فى كل هذا للمراحل السابقة فى فنى ، اذ كنت شغوفاً الى أبعد الحدود بالطبيعة ، بكل ما تصوره هذه الكلمات من معان ، كما كنت

(١) من مذكرات الفنان - العين العاشقة - د. نعيم عطيه ، ص ١٠٩ - الهيئة .

(٢) كتاب هيئة الاستعلامات سلسلة وصف مصر - صبحى الشارونى - ص ١١ ، ١٢ .

شغوفاً أيضاً بالالسان الى حد كبير . وقد صورت فى سننى حياتى الفنية الاونى
عشرات بل منسات اللوحات عن الريف ، والصحارى ، والجبال ، والفلاحين .
والحيوانات ، وغير ذلك من مظاهر الطبيعة النابضة ، ... وقد كانت الفترة التى
أمضيتها فى (مرسم الاقصر) من ١٩٤٥ - ١٩٥٤ فى الصحراء لا يبقى لك سوى أن
تتفرغ الى نفسك وترسم ... من الفجر الى الغروب وقد كنت أرسم الطبيعة
المحيطة بى) .

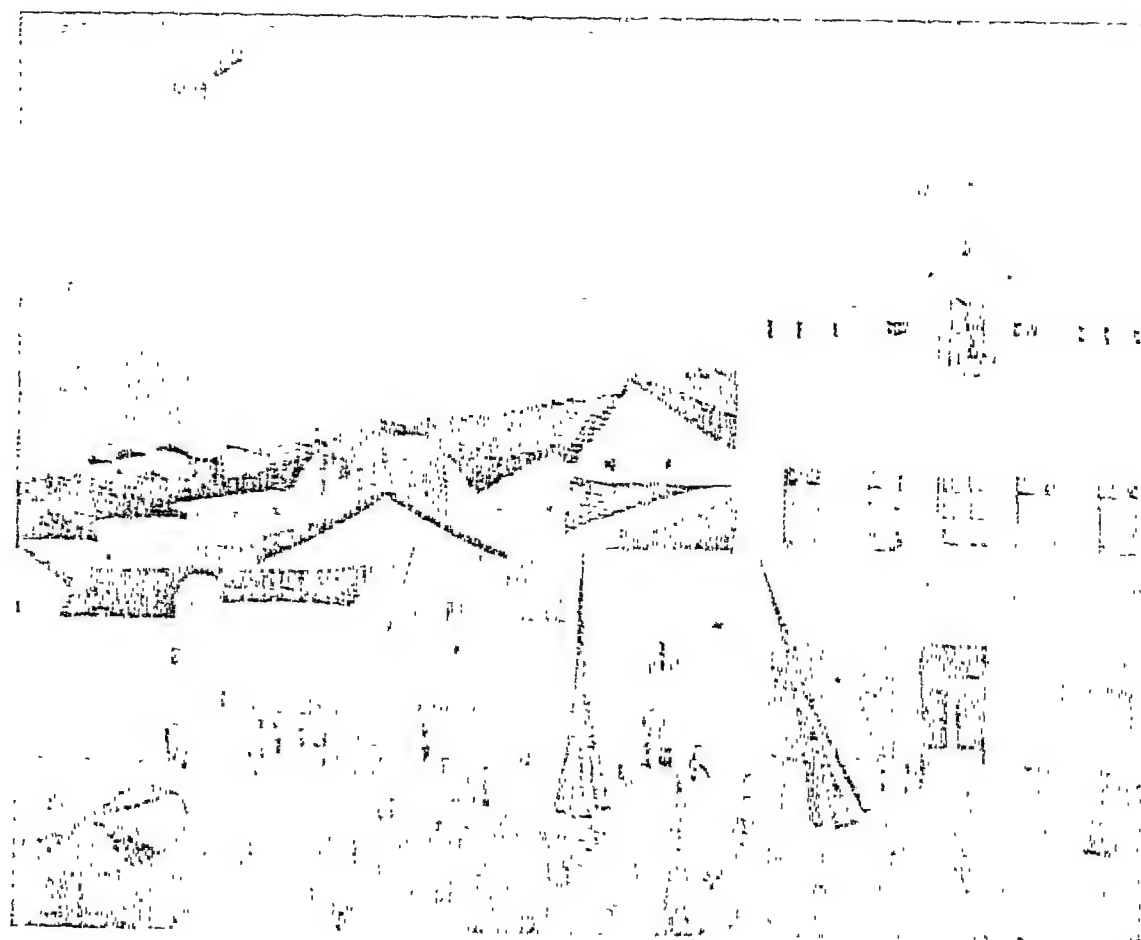
- بداية التحول -

بعد رحلة الاقصر بسنوات قصيرة بدأت رحلى الصراع بداخله وانتمرد على التسجيل
الاكاديمى فى لوحاته التجريدية وبشكل فجائى ، وقد قال الفنان رايه فى ذلك الموقف
(ان الاتجاه الكلاسيكى قد استنفذ أغراضه وانتهى قبل مطلع هذا القرن .. والتمسك به
حتى الان يعتبر ظاهرة لا تتماشى مع روح العصر الحديث الذى يتفجر فيه الحياة كل
يوم بجديد) .

يبدأ الفنان رحلته مع الخط واللون والايقاع والتماسك بين العلاقات التشكيلية
وهندسياتها وبنائها وتكوينها رحلة مع اللاتشخيصية فيتناول الطبيعة بوجه نظر
تجريدية مستلهما الطبيعة من مخزون هائل لديه مارسه من قبل فى أشكال هندسية
الايقاع مستمدة من الواقع بعد تحويلها وتحريفها ، وإخضاعها لاسلوبه المميز
تكنولوجيا بضربات فرشاه عنيفة تارة وهامسة تارة أخرى ، فهو يأخذ عنصر من نبات
البامبو أو القصبان الحديدية أو الآلات ثم يكرر العنصر الواحد بتنويعات مختلفة
(شكل رقم ٥٣) ، فضلاً عن أنه يقوم بتغيير أداة الرسم متنقلاً بين الخامات والاصباغ
المختلفة بحثاً عن الامكانية الشكلية التى تحقق له الهدف المنشود فى الاداء ليحقق
لنفسه مساراً متطوراً وحيوياً فى أعماله وهو حين يستلهم المناظر الطبيعية
والتكوينات المعمارية من أعماله السابقة على ذلك ثم يخضعها لاسلوبه التشكيلي
الجديد أنا هو يخلق وجهه نظره يحقق بها حلمًا تشكيليًا ، فيعيد تنظيم الواقع ،
ويخرجه من التناثر الى النظام الذى أرتاه ببصريته لا يبصره فهو يجد هنا منظومه

جماليه من قوانين التوازن والتوازي للطبيعة الوصفية ، فيالديناميكية والحركة على السطح الساكن ذو البعد الضحل فى لوحاته يتوصل الى التعبير عن إنفعال أو عاطفة تجيش بوجدانه يحقق بها لعين المشاهد احساساً بالرضا والنشوة . ولقد أستلهم (طاهر) التراث الفنى الاسلامى بتكويناته اللامتناهية المتكررة وهو الذى أعلن أن الفن الاسلامى هو الاساس القديم للفنون التجريدية الاوربية) حقاً أن أعماله تشيع فى نفوسنا البهجة والتفاؤل والامل . أنه الفنان الممّلك لمفرداته التشكيلية فى أستاذية وإقتدار ، يصور الطبيعة بلمسات تأثيرية حتى أستنفذ الهدف من ذلك حتى لا يقع تحت طائلة التكرار ، وينهج من سبقوه فيتحول الى التجريد المبني على دعائم أكاديمية وركائز راسخة فهو العارف بأبعاد اللون ومنظوره فى لوحاته التجريدية . يقدم لنا رؤية جديدة ملخصة للطبيعة بشكل يخصه هو بالتحديد ، بجلد على قمته وينفرد به دون إفتعال كأنما يريد أن يؤكد للمشاهد ولنفسه أولاً أنه قادر على تناول الفنون الحديثة ، دون وقوف أو جمود عند المرحلة الاكاديمية(*) .

(*) من مذكرات الفنان .

شکل رقم ۵۱

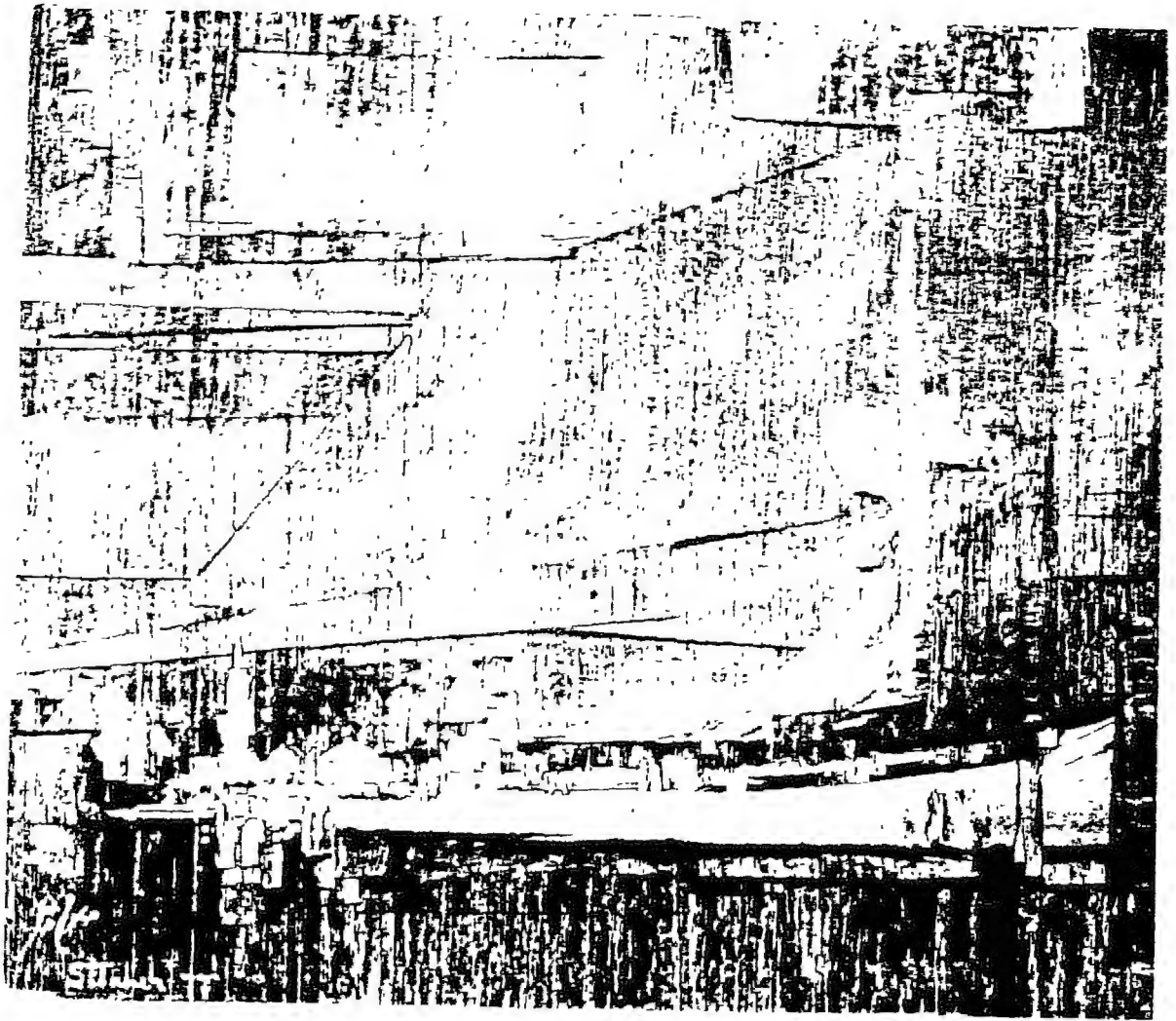
شکل رقم ۵۲

شکل رقم ۵۳

شكل رقم ٥٥

شکل رقم ۵۵

الباب الثالث

تطور مفهوم المنظر الطبيعى وبروز الشخصية
المصرية عن الفترة من ١٩٥٥ الى ١٩٩٠

الفصل الأول

المنظر الطبيعي فى أعمال
بعض الفنانات المصريات

- تمهيد :

لقد كان نصيب وافر وطيب للمرأة المصرية ، من الثراء والنضج الفنى حينما تناولت المنظر الطبيعى فى أعمالها فهناك الفنانة التقليدية اللاتى تناولن المنظر الطبيعى بشكل تقليدى أكاديمى يرصدن فيه الطبيعة من خلال رؤية واقعية ، فى ملمس تأثيرى أو مدرسى على نحو ما وكان من أمثال ذلك الفنانة زينب عبدالعزيز وأنجى أفلاطون وغيرهن كذلك كانت هناك الفنانة المجربات اللاتى تناولن المنظر الطبيعى من خلال مفاهيمه وأفكار مدارس الفن الحديث من تجريد يعطى للمنظر مفهوم له خصوصية شديدة مع الفنان مثل المنظر عند كل من زينب عبدالحميد وجاذبية سرى وغيرهن ولا تقل تجربة تناول المنظر الطبيعى فى أعمال المرأة عن تجربة الرجل فالجدية والصدق فى المشاعر والاحاسيس جعلت المرأة على حد سواء مع الرجل فى تناول ذلك الموضوع ، وإثراء للحركة الثقافية المصرية وهى تجربة جيدة أفرد الباحث العديد من الصفحات نظراً لأهميتها ودورها المؤثر فى إنارة وتاصيل فن المنظر الطبيعى فى الفن المصرى المعاصر ، ولا يعتقد الباحث أن هناك فروق تقنية تذكر للتفريق بين تناول المنظر الطبيعى عند الرجل أو عند المرأة ولكن أفرد لذلك فصل من الرسالة لابرار أهمية دور المرأة ومشاركتها فى بناء مجتمع على درجة عالية من الوعى الفكرى والثقافى تسهم فى المرأة بجزء حيوى ومهم فى إحياء التراث الثقافى المصرى .

فى مصر ، كتب مقدمته عبدالرحمن الرافعى . وفى ١٩٥١ أصدرت كتاب (السلام والجلء) عن إرتباط السلام العالمى بقضية التحرر من الاستعمار .

عملت فترة مدرسة للرسم ثم محررة بالصحافة ، وعادت الى الرسم ١٩٤٨ بعد توقف أربع سنوات ، وأتجهت الى الرسم فى الريف المصرى وأقامت معرضها الاول ١٩٥٢ . من ذلك التاريخ أقامت ٢٧ معرضاً خاصاً بالقاهرة وروما وباريس وبرلين الشرقية ودرسدن ووارسو وموسكو ... ثم دعيت لإقامة معرضها الخاص المتجول ١٩٧٤ فى صوفيا وموسكو وبراغ ، ثم عرضت فى نيودلهى ١٩٨١ وبأكاديمية الفنون الجميلة المصرية فى روما . وقد شاركت فى عدة مهرجانات ومؤتمرات فنية فى العالم العربى ، كما حصلت على الجائزة الاولى فى مسابقة المناظر الطبيعية التى نظمتها وزارة الثقافة ١٩٥٩ ، وحصلت ١٩٦٥ على منحة التفرغ للإنتاج الفنى ، ونالت وسام بدرجة (فارس) من فرنسا ١٩٨٦ . شاركت بأعمالها فى عديد من المعارض المحلية والخارجية وكانت مسئولة عن معرض الفن المصرى المعاصر فى باريس ١٩٧١ ... وشاركت فى تنظيم معرض ١٠ فنانات مصريات فى نصف قرن ١٩٧٦ إحتفالاً بعام المرأة العالمى . وقد صدر كتاب عن فنها فى سلسله (وصف مصر من خلال الفنون التشكيلية) التى تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات^(٢) .

وهى فى تناولها للمنظر الخلوى فى الريف على وجه الخصوص ترتبط بالقواعد والاصول الاكاديمية الى حد ما ، تسجل أحاسيسها مباشراً على سطح التوال ، بتلك الخطوط المتجاروة المسطحة ، تترك بين الخط المتعوج والآخر فراغات من سطح التوال ، لتعطى تناغم بين الكتلة والفراغ من داخل اللمسة ذاتها ، فضلاً عن تعاملها مع مساحات الكتلة والفراغ وأعمال (أنجى أفلاطون) تذكرنا بأعمال الفنان (فان جوخ) فكلاهما يستخدم الخطوط المتعوجة فى لوحاته ، لكن الخط عند (فان جوخ) يحمل سمك لونى وسطح خشن الملمس ، وعند (أنجى أفلاطون) لا يحمل الخط لديها سمك من اللون يذكر ، فهى تصل بالتعبير بشكل مباشر دون إفتعال أو تكلف .

(٢) قاموس الفنانين التشكيليين بمصر - د. / صبحى الشارونى - تحت الطبع - ص ٢٥٩ .

أنجى أفلاطون

إن أسلوب المنظر عند "أنجى أفلاطون" وهى واحدة من الفئات المصرية القلائل ، التى تناولت المنظر الخلوى كهدف لحد ذاته واللوحة عندها تتمثل فى رحلة بين الخطوط المتناعمة ، والمتمايلة فى عزوبه ورقة ، وهى تمثل تياراً منفرداً ، بين التأثيرية والتجريدية ، فالأداء واقعى الأسلوب تتجه فيه الفنانة لتسجيل الطبيعة ، بكل عفويتها وعنفوانها وتترجم ما تراه فى الطبيعة الى خطوط متماوجة تداعب سطح اللوحة بلون بسيط من غير ذى سمك ، يتميز بديناميكية فرشاتها الثائرة فوق اللوحة، وبعصبيه حركتها وإنطلاقها السريع حتى لتبدو رسومها أشبه بالعجالات ، رغبة منها فى الإبقاء على حيوية اللمسة وطراجة التعبير .

أنجى أفلاطون ، رسامه ، ولدت ١٩٢٤ وتوفيت ١٨ إبريل ، يتميز أسلوبها فى الرسم بمعالجة موضوعات مصرية إجتماعية مثل العمل فى الريف وحياة الشغيلة وخاصة المرأة العاملة ... كان أسلوبها فى البداية يميل الى السيرىالية مع الفطرية فى تصوير الأشخاص ، ثم تطور الى التلقائية مع الاقتصار على المجموعة اللونية للتأثيريين ، فأعمالها فى السنوات الاخيرة يغمرها الضوء وتشيع فيها البهجة حتى عندما تصور الحياة فى سجن النساء ... وقد حققت فى أسلوبها شخصية واضحة ، وحظيت بشهرة واسعة كفنانة ، ومن خلال تمثيلها للتنظيمات النسائية فى مصر . كانت شأنها أرسقراطية وتمردت على قيود المجتمع الراقى وأختارت طريق الفن ، درست فى البداية على يدى الفنان كامل التلمسانى وتعرفت من خلاله على جماعة الفن والحرية التى شاركت فى معارضها ابتداء من ١٩٤٢ ، كما تتلمذت على يدى الفنان حامد عبدالله ، وإلتحقت بقسم الدراسات الحرة فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة بعض الوقت .

شاركت منذ ١٩٤٥ فى الاتحاد النسائى الدولى الديمقراطى ... وصدر لها عام ١٩٤٧ كتاب (٨٠ مليون امرأة معنا) كتب مقدمته عميد الادب العربى الدكتور طه حسين ، ثم صدر لها فى ١٩٤٩ كتاب (نحن النساء المصريات) عن مشاكل المرأة

والمنظر الخلوى عند الفنانة ، هو ترجمة للواقع الذى امامها بشكل حسى تابع من رؤيتها لذلك الواقع ، فالاشكال تلتصق وتتعاطف فيما بينها بالوان متجانسة . تراعى فيه المنظور اللونى فى الطبيعة من شدته وخفقاته بين القريب والبعيد ، ليؤكد عمق المنظور اللونى فى اللوحة .

وتستخدم الفنانة فى بعض الاحيان درجات البنفسجى وهو ما يعبر عن لحظات "السحر" فى الطبيعة ، وتنغم اللوحة بدرجات من الالوان الساخنة للتعبير عن لحظة الزمن فى الصورة وهى لا تعبر الاشخاص فى العمل اهتمام شديد ، فهى ترسم الطبيعة و (المنظر الخلوى الريفى) على وجه التحديد كهدف لحد ذاته . وإن وجد العنصر البشرى فى لوحاتها ، إنما يكون كعنصر مكمل لإكمال التكوين ، إن كان هناك أهمية لوجوده ، على عكس كثير ممن تناولوا المنظر مثل (حسنى البنانى) الذى يرى إن وجود العنصر البشرى فى المنظر يمثل أهمية تعادل أهمية البناء المعماري فى العمل .

وفى مراحل إبداع الفنانة الياكر ، تتناول رسم الحقول بعفوية وتلقائية رسوم الطفل فهى (الشكل رقم ٤٥) تتناول منظر للخلاء برسوم ومساحات لونية بسيطة التكوين ، واقعية وليست بالواقع الذى تراه عيناها ، فهى تلخص الكثير من التفاصيل لتصل بنا الى الإحساس بالقيمة الدرامية للشكل مباشرة ، وأستخدمت فى تنفيذه الالوان المائية بعد أن جردتها من مفهومها التقليدى الذى قد نراه مألوفاً عند فنان مثل (حبيب جورجى) أو (شفيق رزق سليمان) على سبيل المثال فطوعت إستخدام الخامة لخدمة غرض تعبيرى فى أدائها وأقتربت به من الأحساس بإستخدام ألوان الزيتية .

ولقد كانت الموضوعات التى تشغل إهتمامها بالدرجة الأولى تسجيل حياة الريف ومساحات الحقول ، التى تعدت الى تقسيمها الى مسافات هندسية غير منتظمة ، فهناك المربع والمستطيل تشغله بمساحات لونية بأسلوب الخط المتماوج الذى تنفرد به فى كل أعمالها ، وهى تذهب الى الموضوعات الخلوية حيث الأفق الرحب ، لان ذلك يتناسب تماماً مع أسلوب أدائها وطريقة تعبيرها ، فلو تصورنا أنها

استخدمت ذلك الأسلوب فى تصوير المنظر المدينى فى حوارى وأذقة القاهرة ، لفشل ذلك الأسلوب التكنيكى تماماً ، فكثرة التفاصيل المعمارية ودقتها والالتزام حتى يكون الامر موضوعياً ، كان حتماً سيؤدى الى عدم التوفيق بين ذلك وذاك .

ولكن الحقول والمساحات الشاسعة فى الطبيعة تهىء لها مناخ جيد لإستخدام ذلك الأسلوب الذى يعتمد على تسجيل طبيعة بلا تفاصيل كثيرة .

وعلى الرغم من ذلك فنجد أن البناء المعمارى فى لوحاتها بسيط غير معقد ومتجانس فى نسبة وأحجامة ، ولا يجب أن نعفل أن فى لوحاتها تزاخم شديد وحركة درامية عالية تنشأ عن تعدد وإختلاف أشكال الخطوط لديها (شكل رقم ٥٥) فنجد أن سطح اللوحة مشغول بالكامل فى زحام متوافق ومتجانس بغير نشاذ أو إزعاج لعين المتلقى .

فتتنوع أحجامة وتختلف مساحات اللون فى اللوحة ، بشكل منطقى ، يعطى ذلك الإحساس والإنسجام فى وحده عضوية فأشكال البيوت فى مقدمة الصورة ملونة بألوان بنفسجية وخطوط عريضة تتناسب وحجم الشكل فى المقدمة ، بينما نجد أن الخط بداء يصل الى النقطة فى شكل الحقول بخلفية اللوحة ليبعد بنا مسافة لونية أخرى ، أما أشكال النخيل فتكون بمثابة الرابط للعمل بإتجاهات خطية تتناسب مع واقعية الصورة فى الطبيعة أما الافق فقد بدا لنا بألوان ساخنة تتدرج بين الاصفر والبرتقالى ليعطى إشراقاً وضوءً يمثل زمن تسجيل المنظر ، وهو بشكل عام توليفة درامية لحالة تعبيرية ، سجلت فيه الفنان المنظر بإقتدار دونما نشاز يذكر .

أما فى (الشكل رقم ٥٦) لوحة أخرى نجد أنها مشغولة من أعلا بأشجار البرتقال ، ولحظات جنى الثمار ، ونسب الفراغ على غير المألوف من أسفل ولكنه طبيعى ومريح للعين ، ونسجت تشابك الأشجار هنا على غرار الاشجار فى الفن المصرى القديم وبالتحديد فى عصر (الدولة الحديثة) وفى الحديث عن الفراغ فى أسفل الصورة ، حاولت الفنانة هنا تهيئة المشاهد للدخول للعمل بتأنى وسكون من خلال ذلك الفراغ وكأنه صعود بالعين من أسفل المتمثل فى مساحات الفراغ التى تشغلها بالعناصر البشرية وهم (جامعوا البرتقال) ثم الدخول أو الصعود رويداً لقمة الحركة الخطية

المتمثلة فى تشابك وتداخل أغصان الأشجار ، والتكوين مغلق من أعلا ، لتأسر العين للدخول والدوران فى صلب العمل دون أن تخرج خارج إطار اللوحة .

وفى شكل آخر (شكل رقم ٥٧) فتنناول الفنانة المنظر بمنظور (عين الطائر) لتعبر عن حالة وجدانية ، وقطع مستغرب حيث لا نرى أفق أو سماء ، بل تشكل الحقول مساحات هندسية متناغمة بألوان مختلفة ، وخطوط مختلفة أيضا وفى أعلى خط منحنى دائرى لشكل النيل يكاد يخلو من كل أثر للمسمة الفرشاه اللهم الا من بعض أثر قليل لإعكاس الظلال على صفحته ، وهو يمثل هنا الأفق والسماء فى آن واحد على الإحساس بذلك القدر من التآلف والتناجى بين الأشكال والمساحات والخطوط فيما بينهما .

إن تجربة (أنجى أفلاطون) تعد واحدة من أهم ملامح تسجيل المرأة لفن المنظر الطبيعى كهدف لحد ذاته فى مصر .

زينب عبدالعزيز

هى فنانة نشأت بالأسكندرية عند شاطئ المتوسط ، فحياة الصيادين وزرقة البحر ، وإتساع الأفق داعب خيالها كثيراً ، وأثر فى رؤيتها بشكل مباشر ، لكنها ذهبت تهرول نحو الجنوب مع أهل النوبة ، وذلك الأفق الفسيح للصحراء وسكونها وجدت مشاعرها تتألف وذلك النسق من (المنظر الخلوى) الذى تخصصت فى رسمه ، فأخذت تجوب بين دروب الصحراء تسجل تلك الجبال الشاهقة بحس تاترى ولمسات دافئة تشبه "الباستيل" تنفذها بألوان الزيت .

(فنانة واقعية الأسلوب تخصصت فى المناظر الخلوية التى تصورها خلال رحلاتها ولدت بالأسكندرية فى ١٩ يناير ١٩٣٥ ، كما تعالج موضوعات العمل وخاصة الصيادين الذين أقامت معهم فى منطقة النوبة بعد أن غطتها مياه السد العالى وتحولت الى بحيرة ناصر .

درست الأدب الفرنسى بكلية الآداب بجامعة القاهرة وحصلت على البكالوريوس ١٩٦٢ ... ثم الماجستير ١٩٦٧ عن يوميات الفنان الفرنسى "أوجين ديلاكروا" ثم حصلت على الدكتوراه ١٩٧٤ حول موضوع النزعة الانسانية عند (فان جوخ) . وعملت أستاذة للحضارة بكلية الدراسات الانسانية بجامعة الأزهر .. وقد نشرت عدة دراسات وبحوث أدبية وفنية منذ ١٩٦٥ فى المجلات المصرية والعربية ، كما أصدرت ثلاثة كتب عن "ديلاكروا" ، و(فولتير) و (حضارة الاسلام) و (لعبة الفن الحديث) .

وهى تشارك فى المعارض العامة بلوحاتها منذ ١٩٥٥ ، كما أقامت أول معرض لأعمالها ١٩٥٨ بمتحف الفن الحديث بالقاهرة قبل هدمه .. وقد حصلت على منحة التفرغ للرسم لمدة عامين (١٩٧٠ - ١٩٧٢) كما شاركت فى العديد من المعارض الدولية وبلغ عدد معارضها الخاصة ٢٨ معرضاً .. وتوجد نماذج من

إنتاجها لدى وزارتي الثقافة والخارجية وفى الفنادق والمجموعات الخاصة فى مصر والخارج^(*) .

والمنظر عندها يتمثل فى كتلة داكنة فى مقدمة الصورة ، غالباً ما تكون تنويعات لأشكال من الصخور يظهر فيها الضوء والظل بدرجة حادة ثم ينسحب المنظر بعد ذلك الى الأفق الرحيب والفسيح وتتلاشى فيه التفاصيل وتقترب الظلال من الأضواء بشكل متجانس نسبياً كأنما هو حوار بين القريب والبعيد ، ففيه (شكل رقم ٥٨) تظهر مجموعة من الأشخاص الآدمية فى منتصف الصورة بجوار كتل صخرية تشبه تلك الأشكال الآدمية ، تحدث هذا الحوار بين الشكل فى مقدمة الصورة وذلك الفضاء الفسيح كخلفية لهم .

ولقد كانت زينب عبدالعزيز واحدة من الفنانات القلائل اللاتي تناولن موضوع النبوة وأبو سمبل وأخذت على عاتقها تسجيل ذلك الجمال من الطبيعة ، فلم تنسى هناك تسجيل حياة الصيادين وعلاقة ذلك برزقة البحر يؤكد تأثير النشئة على خيالها ، فهي (الشكل رقم ٥٩) تسجل حياة الصيادين فى النبوة كأنهم على شاطئ البحر بالأسكندرية ، والفنانة تعتمد هنا الى الميل الى التلخيص الذى لا يخل بواقعيته فى الاسلوب فهي تجرد الشكل من التفاصيل التى تراها زائدة وتتجاوز لمسات فرشاتها بجرأة وسهولة منتقلة بين الألوان الساخنة والباردة دون نشاذ أو إخلال بالقيم التشكيلية (شكل رقم ٦٠) فضلاً عن أنها تظهر إنعكاسات الصخور على المياه بشكل تأثيرى بالغ الحساسية ، والنضج الفنى ، وأحياناً نجدها تجوب بين أطلال ومنازل النبوة تصورها وكأنها شخوص آدمية ، تتطلع اليك فى صمت موحش دون أن يكون لأى شكل آدمى يؤنس المشاهد فى ذلك الصمت الموحش (شكل رقم ٦٠) ، ولكنها لا تنسى سخونة ودفء اللون فى تلك الطبيعة المغمورة بالضوء وذلك الجبل الذى يشكل جزء لا يتجزأ من تلك البيوت وتؤكد لمسات فرشاتها الخشنة المزيد من ذلك الاحساس الدرامى بالعمل فهي تنتقل بين الألوان البرتقالية والاحمر والاصفر الذهبى، لتأكيد البعد الزمنى فى العمل الذى تتناوله وباللون تخدم الموضوع وتعبّر عنه تعبير

^(*) (قاموس الفنانين فى مصر) للدكتور صبحى الشارونى تحت الطبع ، ص ٣٧٥ .

شمولى، وهى كعادتها تختصر الكثير من التفاصيل فى المنازل ويخيل إليك فى الجزء الأيسر من الصورة تلك الاطلال من المنازل كأنها أشكال آدمية ترفع أيديها الى السماء فى تضرع وخشوع ، ولا تنسى أن تضع فى مقدمة الصورة قطعتان من الصخور الملونة بألوان ساحنة ، ليكون عنصر تواجد الصخور لديها يكاد يكون القاسم المشترك الأعظم فى معظم أعمالها .

وتنتقل زينب عبدالعزيز فى مرحلة لاحقة الى التبسيط والتجريد ، ففى لوحاتها 'الطريق الى كاترين' (شكل رقم ٦٢) تسجل الجبال وقد تخلت بعض الأشياء عن سخونة ألوانها التى تعودنا عليها فى أعمالها عن النوبة ، وتجرد الشكل من كل تفاصيله ليكون لمسة أكثر جرأة وبساطة وزهد يعبر عنه جلال الموقف ، وكذلك تؤكد حركة الفرشاه إيقاع وتوازن بين الخطوط ، تخلق تنوع وتناغم فى الشكل لديها ، كذلك توزيع الظلال والكتل الغامقة فى الصورة يحدث ذلك التوازن فى العمل مع وجود بعض الاشجار فى أسفل اللوحة ، يؤكد ذلك الاستقرار والإتزان فى التكوين وهو واحد من أجمل ما أنتجت فى الفترة الاخيرة .

وزينب عبدالعزيز واحدة من الفنانات التى تعرضت لفن المنظر الطبيعى وسحره ، ولم تلتفت الى شىء سواه .

جاذبية سرى

لم يكن المنظر الطبيعي هو شاغلها الشاغل بل كان خلفية لأشخاصها الانسانية التى تتناولها فى أعمالها ولكنها تناولت (المنظر الطبيعي) والحارة المصرية من مفهوم (تعبيرى وتجريدى) منفرد يضعها فىمن تناولوا المنظر بشكل تجريدى وتجريدى له أهميته ، فالمنظر المسطح عندها جاء معزراً للوجود الانسانى الذى يستحوذ على اللوحة عندها وهى تأخذ تفاصيل لا آخر لها من المناظر المصرية والحارة المصرية على وجه التحديد متناولة وحدة (الشباك) فى تلة، الحارة بتنويعات هائلة (شكل رقم ٢٧) بإحساس "أرابيسكى" تجريدى مسطح له إيقاع وموازين خاصة بعالمها فضلاً عن ارتباطها الواعى بالطبيعة ، لا تسجلها بالضبط بل تستوحى منها ما يضىء عليها غنى حيوى نابض وكانت الطبيعة بالنسبة لها هى المصدر الاساسى الذى يعطيها القانون الذى تبنى عليها اللوحة فبدأت فى الفترة بين عامى (١٩٦٠ - ١٩٧٠) مجموعة لوحات تناولت فيها البيوت من الحارة المصرية بكل تفاصيلها الانسانية (شكل رقم ٢٨) ، وزاوجت بينها وبين "التجريد التعبيرى" و "التخفيض" بأداء متدفق بالمشاعر تناولت فيه وحده الشباك والبناء المعمارى التركيبى لتلك البيوت بكل إيقاعاته الدرامية لتعطى لنا منظر مسطح ذو سطح مشغول بوحدات مزدحمة وضربات فرشاة خشنة متأثرة فى ذلك بأسلوب "راغب عياد" ولكن لتصل بنا الى مفهوم غير تقليدى للمنظر أن جاز لنا أن نتناوله من تلك الزاوية وأعتبره منظرأ طبيعياً كهدف مستقل بذاته ، والدليل على ذلك (أن الشخص فى لوحاتها أنسحبت من مقدمة الصورة متحولة الى عنصر من عناصر البناء المعمارى فى الخلفية فتحولت الى مساحات هندسية متناغمة مع شكل الخلفية فى حوار عضوى بين الشكل الانسانى وبقية أجزاء الصورة، وكل ذلك فى حس وروح مصرية صميمة وحوار بين التجريد والتشخيص)^(١) .

^(١) كتاب هيئة الاستعلامات - جاذبية سرى - لفاروق بسيونى ، ص ١٦ .

السطح عندها ملء بالأشكال الهندسية الساكنة والمتداخلة مع حركة الشخص دون أن يكون هناك بطل في الصورة فكل الاشكال تصنع البطل ، ويؤكد ذلك تلك اللمسات الخشنة على السطح ، ووضوح لمسات اللون وسمكه في الاليهام بالبعد المنظوري للون ، فكان المثير الاول لخيالها البيوت في الحارة المصرية بيوت كثيرة متراسة أو متجاورة ، لمسات متجانسة ومتداخلة متقاطعة تحدث جواً درامياً في الصورة ، فمن تلك الحدة الصارمة الى تلك اللينة الطبيعية المناسبة ، بهذا الحس الارابيسكى تأثرت وظهرت بنبض حيوى غنى كأنه عالم سحرى أكتشفتة بنفسها .

.... "لعل بحثها في التجريدي والتكعيبي وعلاقتها بالطبيعة من خلال تصويرها لمناظر البيوت والنيل والمراكب في بداية الستينيات ، ثم علاقة ذلك بالتشخيص التعبيري مع منتصفها حينما صورت لوحاتها الحائطية الضخمة عن النيل (شكل رقم ٢٨) قد أتاح لها أن ترتفع فوق التجريد والتشخيص معا لتقدم فناً تذوب معه المذاهب والمدارس لتبقى لغة الشكل القادرة بذاتها على التعبير عنه دون إبتعاد عن الطبيعة المصدر الاساسى للفن الذى ينطلق منه الفنان في البداية مبلوراً لنفسه لغته التشكيلية الخالصة"^(١) .

ومع بداية السبعينات بدأت تبحث عن مثير جديد رحب بإتساع مساحاته فتحوّلت الى تصوير (الصحراء) ، بشكل أستوحى فيه أشكال وخطوط الافق وكثبان الرمال وأمتداد ورحابة المنظر الخلوى بأشكال تجريدية متنوعة الأدوار بين الاشكال الهندسية الحادة والاشكال الدائرية أو المنحنية في تبسيط موجز معبر دون تفاصيل كثيرة ، وانتقلت من التراكيب والتداخل الى السكون والتعبير البسيط مستوحية سكون وصوفية الصحراء من حيث اللون والشكل .

وعلى الرغم من تنوع الموضوعات عند "جاذبية سرى" بين البيوت والصحراء وإندماج البيوت والصحراء والأشخاص لكن يظل الاحساس نابض حيوى متيقظ ، وهى مفتوحة العينين متيقظة الوجدان بدون تكرار أو ملل .

^(١) كتاب هيئة الاستعلامات - جاذبية سرى - لفاروق بسيونى ، ص ١٦ .

زينب عبدالحميد الزرقاني

زينب عبدالحميد الزرقاني ، رسامة ، ولدت عام ١٩١٩ ، تحرص على استخدام الالوان المائية والأقلام الملونة فى الرسم حتى تبدو ولوحاتها الفنية الزيتية وكأنها مرسومة بأقلام ملونه .. ومعظم أعمالها تصور المناظر الريفية والاحياء القديمة فى المدن ... خطوطها قوية مملوءة بالحركة والحيوية والعنف .. غالباً ما تختار زوايه (عين الطائر) تطل منها على المشاهد التى ترسمها وهى طريقة تذكرنا بالمنظور فى الفن العربى القديم عند رسم المناظر الطبيعية والخرائط .

التحقت بمعهد معلمات الفنون وحصلت على الدبلوم عام ١٩٤٥ ، وسافرت فى منحة دراسية الى أسبانيا حيث نالت درجة الاستاذية فى فن الرسم عام ١٩٥٢ ، وعادت لتعمل بالتدريس فى معهد معلمات الفنون الجميلة الذى أصبح فيما بعد كلية التربية الفنية ، ساهمت فى تأسيس جماعة الفن الحديث عام ١٩٤٦ وشاركت فى معارضها بالقاهرة والاسكندرية على مدى عشر سنوات هى عمر هذه الجامعة ، وقد أقامت عدة معارض خاصة لأعمالها بالقاهرة والاسكندرية كان أولها بمتحف الفن الحديث عام ١٩٤٧ وشاركت فى معرض مصر فرنسا بباريس ١٩٤٩ وبينالى فينسيا ١٩٥٠ وبينالى ساو باولو بالبرازيل ١٩٥٣ كما أقامت معرضاً خاصاً لأعمالها فى مدريد ١٩٧٠ وشاركت فى العديد من المعارض المشتركة والجماعية فى القاهرة والاسكندرية وبوابست وغيرها ، كما حصلت على عدة جوائز محلية وتوجد نماذج من أعمالها فى متحف الفن الحديث بالقاهرة ومتحف الفنون الجميلة بالاسكندرية وفى المجموعات الخاصة فى مصر والعديد من الدول الغربية .

بين أزقة الاسكندرية والقاهرة ، وعند شاطئ المتوسط ، تجوب فنانة منفردة الأسلوب ، بلوحات تعبر فيها عن المنظر الطبيعى ، أتخذته كهدف لحد ذاته ، تناولته بخامات مختلفة تارة بالوان مائية وتارة بالوان مائية وأقلام ملونة ، ومرة بالوان زيتية لا تفرق كثيراً بين استخدام الخامات المختلفة فى أعمالها ، فهى تصوغ المنظر بشكل متفرد غريب على الأقل على الساحة التشكيلية فى مصر ، (فمن خلال تنغيمات

وحركة الخطوط كأنه نسيج عنكبوتى تصوغ وتقدم لنا الحارة المصرية فى قالب وروح الارابيسك^(١) .

والفنانة هنا حينما تتناول الحارة المصرية بهذا الشكل فهى تشور على المؤلف، وتنحو بعيداً عن التقاليد الأكاديمية . على الرغم من أنها هى الحاصلة على درجة الاستاذية فى الرسم من (اسبانيا) فلم تتجه الى التأثيرية كأسلوب لمعالجة المنظر فى لوحاته بل شقة لنفسها أسلوب يقترب من المصور (روول درفى) حيث يقول عن أعمالها أحد النقاد (إن لوحات زينب عبد الحميد تحافظ على نفس الرقة الشرقية ، ونفس التلوين المبهر الذى يخطف البصر ، وتصور لوحاتها نوع من الطفولية المتعمدة إلا ان تستطيع تصميماتها ، وصدق تصويرها بألوان التطريز الفارسى لا يقف عند رؤية (رواول درفى) أو (دوينيرو روسو) أذ أنها تضيف لكلاهما بألوانها المائية فتنة الحساسية الحية المرهفة) .

وهى فى تناولها للمنظر بشكل عام تنظر إليه من أعلى أو بمنظور "عين الطائر" وهى تتيح بهذا المنظور أن تتعمق أكثر داخل الحارة فتزداد مساحة الارض وكذلك مساحة العمق ، ولعل من أبرع لوحاتها التى تبين هذا المفهوم لمنظور عين

الطائر لوحة عن الاسكندرية فهى تتناول المنظر من أعلى ، كل شىء المنظور والخطوط تتصارع وتتقاطع بين خطوط أفقية تتمثل فى شكل العربات والمركبات ، وأشكال المداخل فى أعلى الصورة ، وهو تعبير صادق ودقيق ، للأحاساس بكل هذا الصخب والزحام ، بشكل تعبيرى دقيق .

وهى تسجل كل ما تقع عليها عيناها ، وترصد واقع معاصر نعيشه وهى تتعامل مع القريب بنفس القدر مع البعيد فقد تلتشى الى حد ما البعد المنظورى بشكله الأكاديمى فى لوحاتها ، فالخطوط تحدد مساحات لونية هندسية ، تتدرج حسب إقترابها أو بعدها من ناحية الحجم ولكنها من ناحية المعالجة اللونية أو الخطية فهى

^(١) رأى الناقد "لامون فارالدو" الحائز على جائزة النقد الدولية للأمريكتين نشر فى صحيفة "يا" الاسبانية فى ٢٩ يونيو ١٩٥٢ .

لا تميز بين البعيد والقريب ، فالألوان قوية والخطوط صريحة في القريب والبعيد على حد سواء واللون لا يتدرج منظورياً فالخط يحاصره من كل الجهات ، وعلى المتلقى أن يذهب ويبحر معها في رحلة الإستكشاف مع المنظور الخاص بها ، وهى تراعى الامانة في رسم الجزئيات الصغيرة من المنظر ، وحركة الخطوط عندها تحدد ديناميكية العمل فتسبح من خلاله تراكيب متداخلة منه تصنع حساً درامياً في كل لوحاتها على وجه العموم .

وتقترب أعمال زينب عبدالحميد من حرم الفن الإسلامى والروح "الارابيسكية" المتداخلة ، ولقد إختارت بوعى تلك الموضوعات التى تتلائم مع هذا الاسلوب وسط الاحياء الأثرية الإسلامية أو المناطق المزدهمة والمقاهى الشعبية (وقد خلقت من هذه العناصر مادة حية وقوية لتكوينات حديثة وجديدة ، فلوحاتها رغم الواقع الذى لا تخطئه العين فالمنازل هى المنازل والحوارى هى الحوارى والسفن هى السفن ، ولكنها تحمل فى ثناياها حساً شرقياً تنطلق به الى أفق أوسع من الإبداع الجميل^(١) .

والحارة عند (زينب عبدالحميد) هى تجسيد واضح للإحساس بالزحام زحام البيوت الصغيرة المترصة ، زحام المحلات التى تتشكل مثل المنمنمات ، وتتكامل معها أرضيات تلك الحوارى المغطاه ببلاطات البازلت الصغيرة ، ويتضح ذلك فى (الشكل رقم ٦٦) وهو "حارة أطلس" تتناول فيه الفنانة الحارة بأشكال أربيسكية ، فنجد أن أرضية الحارة تتكون من مجموعة من الخطوط المائلة تحدث جواً حركياً فى شكل الارضية والمنظر بوجه عام مغلق من كل الجوانب ، اللهم الا مساحة ضئيلة فى أعلى الصورة للسماء ، كمتنفس فى التكوين وهذا يحدث فى الكثير من أعمالها فالسمااء هى نقطة ألتقاء الانفاس وراحة العين ، فالخطوط بها تتلاشى لتعطى المشاهد ذلك الإحساس براحة العين وإلتقاط الأنفاس وسط هذا الزخم من الخطوط ، وهى واحدة من أروع ما أنجزت (زينب عبدالحميد) وهى بحق صاحبة تجربة فريدة وأسلوب متميز فى مجال المنظر الطبيعى فى مصر .

(١) من مقالة "لمكرم حنين" بجريدة الأهرام فى ١٣/١٢/١٩٩١ .

مرجريت نخله

هى واحدة من الفنانات المصريات المبدعات التى تناولت المنظر الطبيعى بشكل تعبيرى وأستلهمت الطبيعة المصرية فى العديد من أعمالها فكانت على درجة عالية من صدق المشاعر وسهولة التعبير ففى لوحاتها التى عبرت فيها عن المنظر الخلوى فى الريف بضاحية من ضواحي الاسكندرية أستخدمت الشكل المربع فى عملها وقسمت المساحة الى أشكال هندسية مختلفة ، وعلى الرغم من أن المنظر الخلوى لديها مفتوح التصميم من كل الجهات إلا أنه مفهم بالتفاصيل الدقيقة لحركة الانسان وعلاقاته بالطبيعة من حوله فالناس والحيوانات والطيور تشغل مساحة كبيرة من المنظر وهى فى الحقيقة تبحث عن قصة عناق المخلوقات والطبيعة فى دفىء حميم .

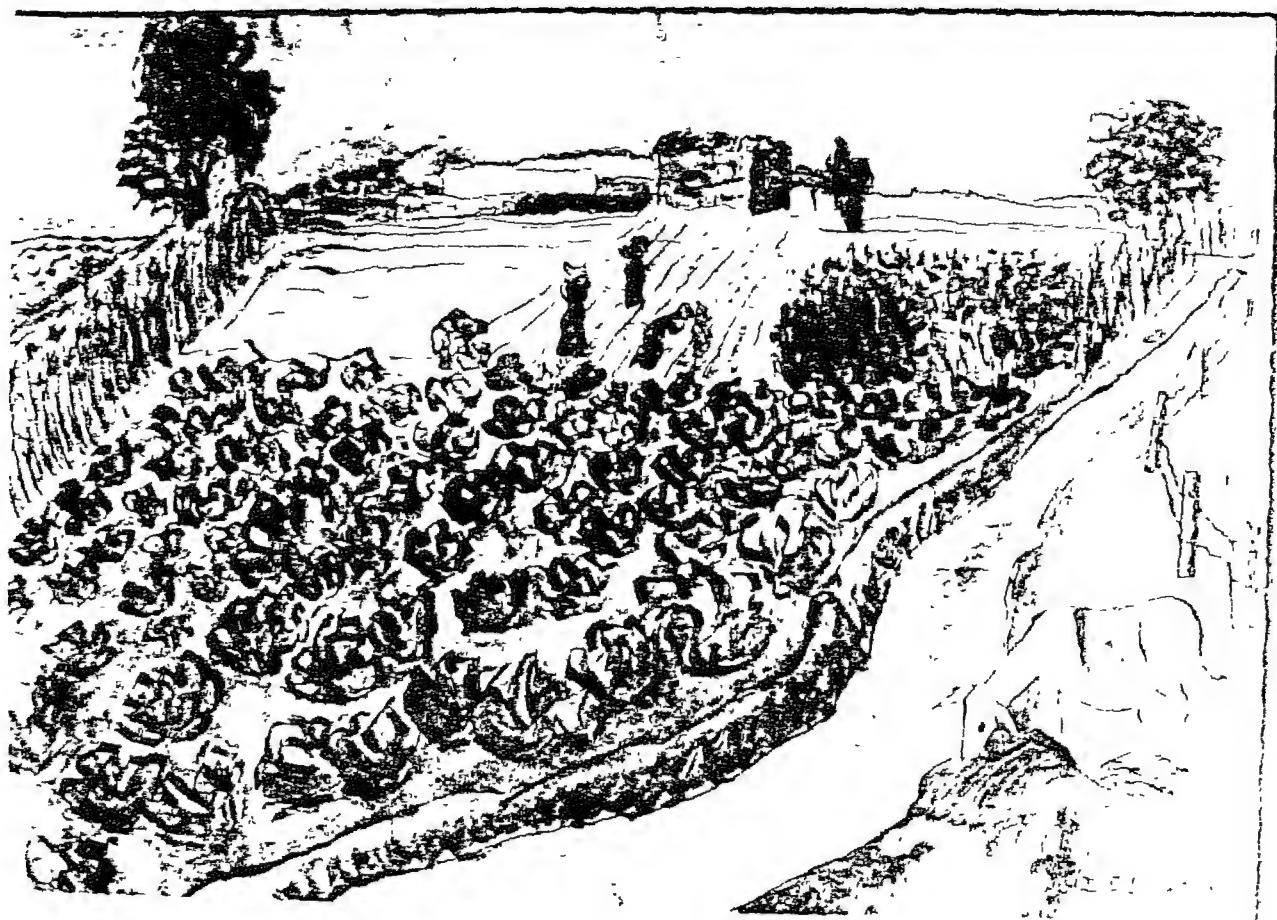
مرجريت نخله ، رسامه ، ولدت بالاسكندرية عام ١٩٠٨ ، وتوفيت بها يوم ٣٠ سبتمبر عام ١٩٧٧ ، تعتبر من أهم فنانات الجيل الثانى بعد جيل الرواد فى الفن المصرى الحديث ، فهى أستاذة لاجيال تألفت من الفنانات المصريات ... أسلوبها فى الرسم يصور الواقع بلمسات تأثرية (إنطباعية) ، فيه مذاق فطرى يحقق الاحساس بقوة التعبير .. لها شخصية فنية واضحة ، ومنذ بداية حياتها الفنية عرفت بقدرتها الفائقة على تصوير المجموعات ، وكانت تختار الموضوعات التى تمكنها من إبراز هذه القدرة مثل (البورصة) و (سياق الخيل) و (السوق) .. فهى تعطى لكل شخصية تعبيراً خاصاً فى الحركة وقسمات الوجه واللون ... أن عنايتها بمفردات لوحاتها يجعل الشخصيات تعبيرية تقترب من الكاريكاتير .. وهى تميل الى التكوين المروحي والاشعاعى مما يحقق ترابطاً بين عناصر التشكيل فى لوحاتها ، تلقت دروس الفن الاولى على إيدى الفنانين الاوربيين فى مراسمهم الخاصة بالاسكندرية وقد فازت بميدالية فضية عام ١٩٣١ من المعرض الزراعى الصناعى ، وميدالية ذهبية من جمعية محبى الفن بالاسكندرية عام ١٩٣٢ ، سافرت عام ١٩٢٤ الى باريس للدراسة على نفقتها الخاصة ثم أنضمت الى البعثة التعليمية المصرية عام ١٩٣٦ وحصلت على دبلوم الفن التربوى عام ١٩٣٩ ، وخلال دراستها فى باريس فازت بالجائزة الاولى فى ثلاث مسابقات فى المدرسة الاهلية العليا للفنون الجميلة أعوام ٣٦ - ٣٧

- ١٩٣٨ كما فازت بالميدالية فى معرض باريس الدولى عام ١٩٧٣ وشاركت فى معارض صالون الخريف وصالون الرسامات ، عادت الى مصر قبل الحرب العالمية الثانية لتعمل بالتدريس فى معهد الفنون الجميلة للبنات وأقامت أول معارضها الخاصة فى مدينة (انيير) الفرنسية عام ١٩٣٦ عادت الى باريس عام ١٩٤٨ لدراسة أحد تخصصات فن الرسم وأقامت معرضاً لأعمالها فى السفارة المصرية كما شاركت فى معرض مصر-فرنسا عام ١٩٤٩ الذى أقيم بمتحف الفنون الزخرفية (بالوفر) بباريس وعادت الى مصر لتعرض أعمالها فى القاهرة والاسكندرية وبورسعيد ، سافرت الى باريس للمرة الثالثة عام ١٩٥١ لدراسة فن الرسم الجدارى والتحق بمدرسة (الوفر) عام ١٩٥٢ وعادت الى القاهرة عام ١٩٥٤ بعد أن أقامت معرضاً لأعمالها فى (جاليرى برنهايم) وقد أفتت الحكومة الفرنسية إحدى لوحاتها فى هذا المعرض ، حصلت على الجائزة الأولى فى سوق القاهرة الدولى عام ١٩٥٨ ، كما فازت بجائزة الرسم الأولى فى معرض صالون القاهرة عام ١٩٥٩ وشاركت عام ١٩٦٠ بإحدى لوحاتها فى معرض (دوفيل) الدولى بفرنسا ونالت شهادة إمتياز عن تلك اللوحة .^(١)

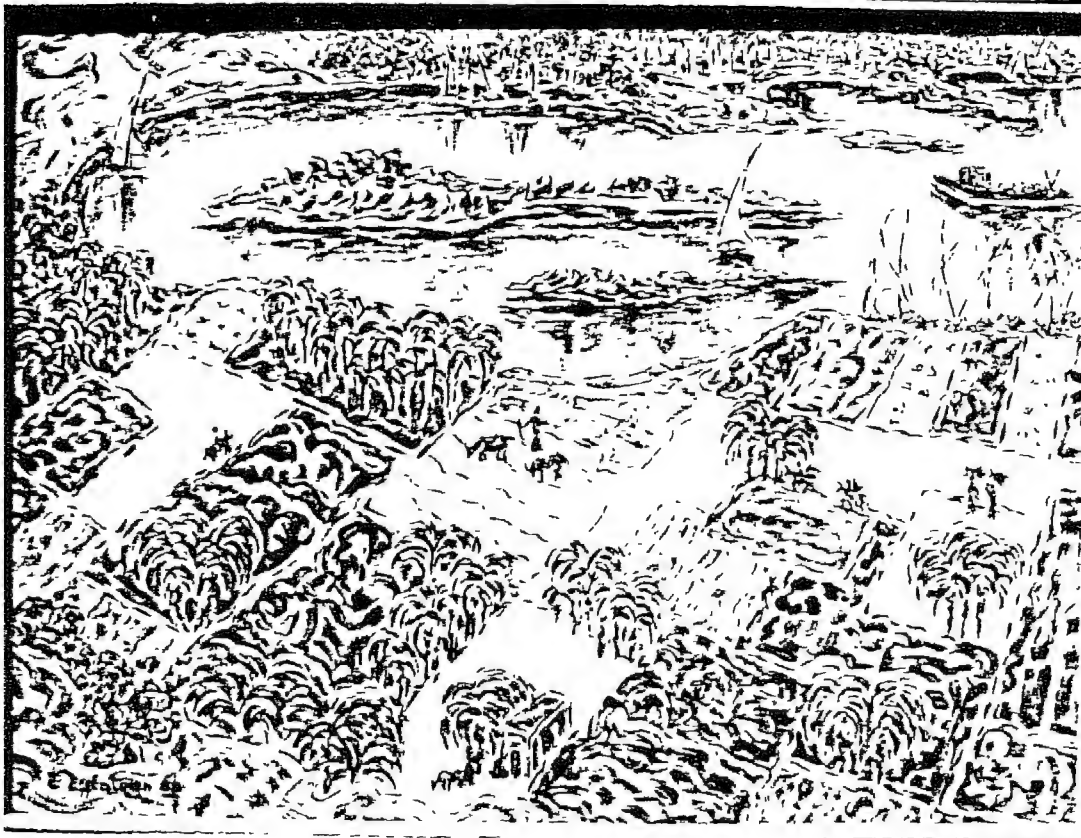
وتعد الفنانة واحدة من الفنانات المصريات اللانى تناولن الطبيعة المصرية بشكل خاص فهى تصور الطبيعة مفعمة بالمشاعر الانسانية وذلك من خلال اللون والخط والمساحات اللونية بشكل تعبيرى بحث ، وعلى الرغم من أنها لم تحظى بالتعريف الكامل والشهرة من جانب المهتمين بأمر الفنون التشكيلية فى مصر إلا أنها تعد واحدة من أهم الفنانات المصريات على الاطلاق ، وعلى الرغم من سفرها المتعدد الى فرنسا والموضوعات التى تناولتها عن المنظر الطبيعى فى حدائق باريس إلا أنك تلمح أنها تصور بروح مصرية صافية تصوغ الاشكال والاشياء بدقء الشرق ومشاعره ، وحينما تنظر الى المنظر عند (مرجريت نخله) تجد أن هناك تشابه ما بينها وبين المصور الهولندى (بيتر بروجل) فكلاهما يستخدم التصوير القصصى فى أعماله ولكن (مرجريت نخله) تختلف عنه فى أنها تصور أشكالها بأسلوب تعبيرى

(١) قاموس الفنانين المصريين د./ صبحى الشارونى - تحت الطبع - ص ٢٣٠ .

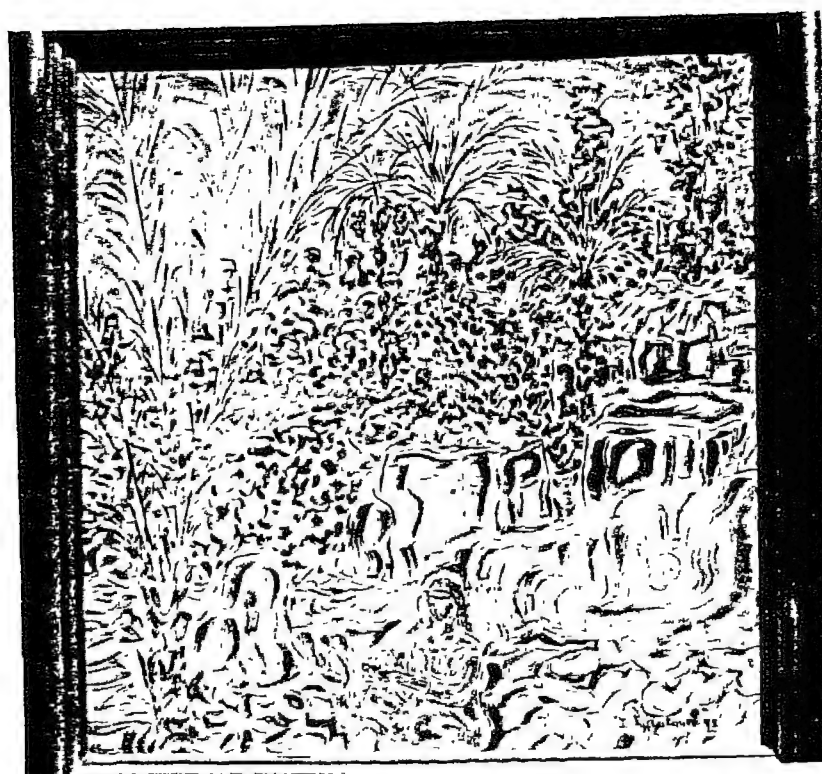
بحث ، وهى واحدة من الفئات العظيمة التى أثرت الحركة الفنية التشكيلية فى مصر .

شکل رقم ۵۶

شكل رقم ٥٧

شکل رقم ۵۸

شكل رقم ٥٩

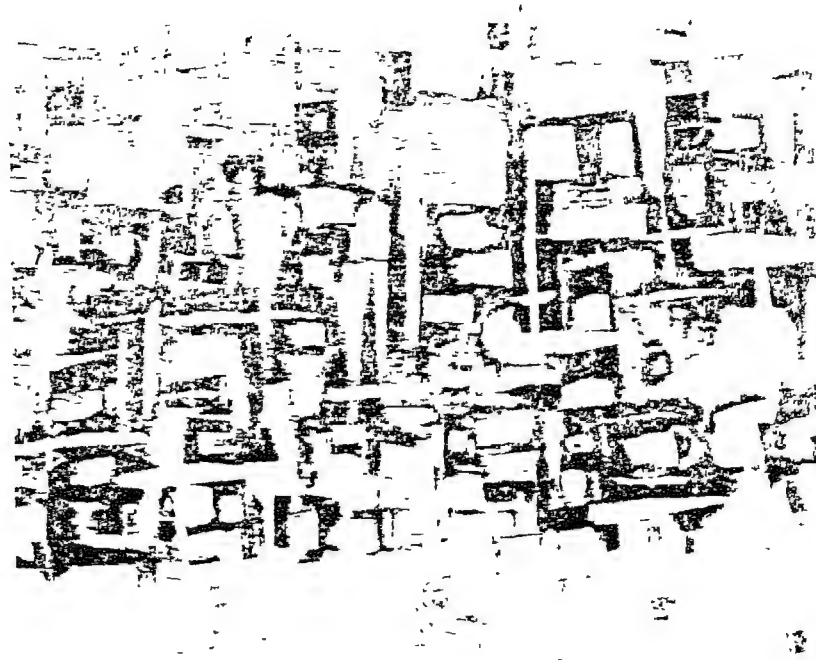
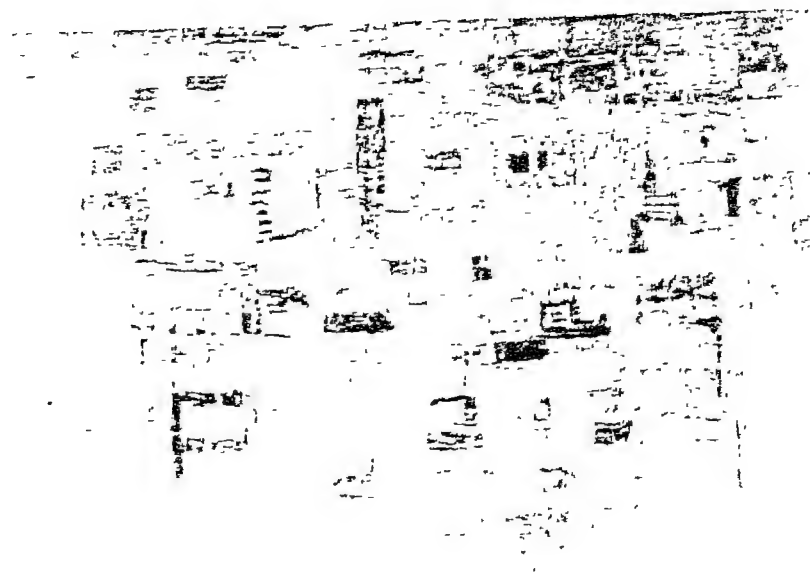
شکل رقم ٦٠

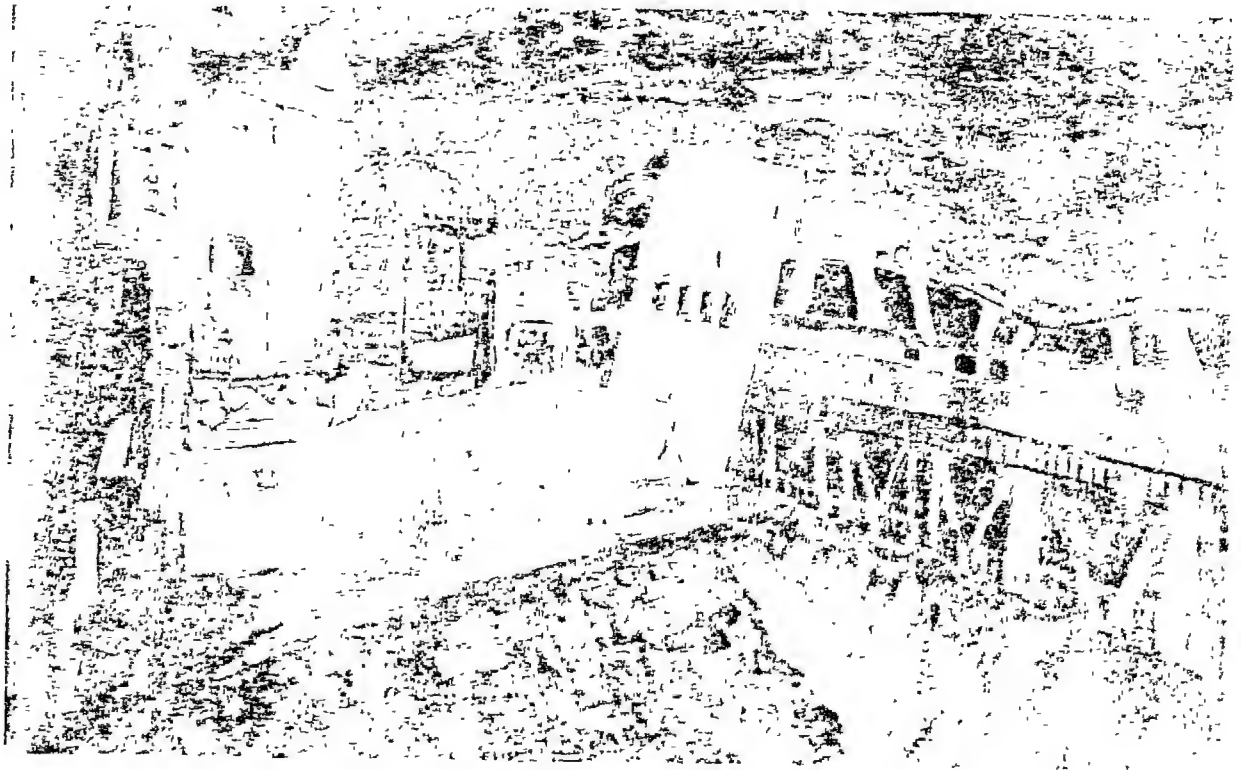
شكل رقم ٦١

شكل رقم ٦٢

شكل رقم ٦٣

شکل رقم ۶۴

شكل رقم ٦٥

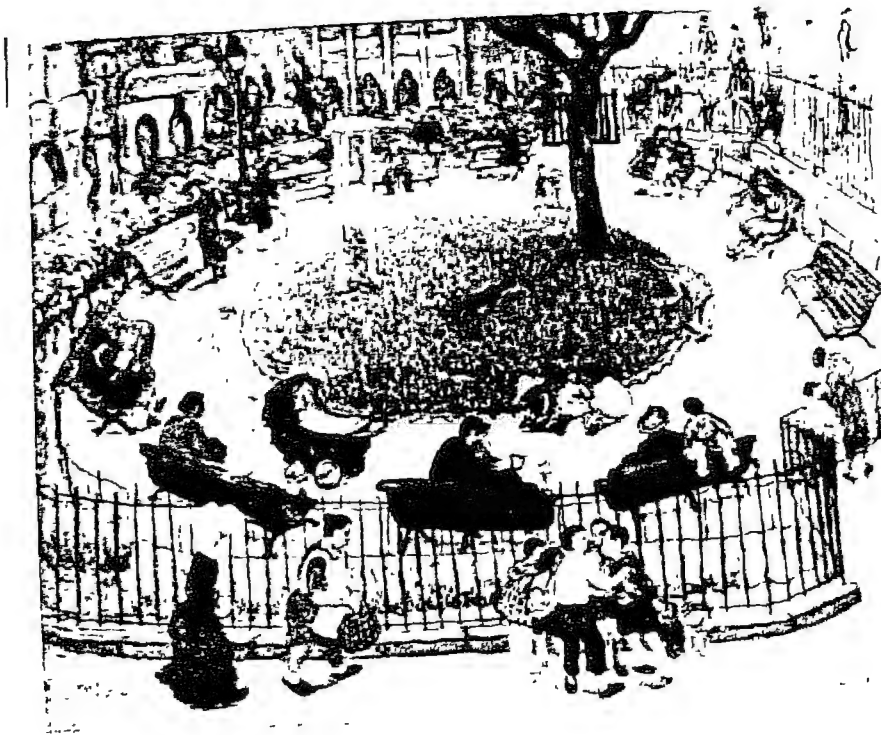
شكل رقم ٦٦

شکل رقم ٦٧

شکل رقم ۶۸

شكل رقم ٦٩

الفصل الثانى

المنظر الطبيعى فى أعمال بعض
الفنانين المعاصرين
عن الفترة ١٩٧٠ الى ١٩٩٠

شفيق رزق سليمان (١٩٠٥)

الفنان "شفيق رزق" واحد من الفنانين الذين لا يجيدون فن الكلام ، جاء ورحل عن عالمنا فى صمت وترك لنا العديد من لوحات تعبر عن المنظر منقذه بالألوان المائية "الأكوريل" وهى خامه شديدة الحساسية فى الاستخدام تفوق حساسية ألوان الباستيل فى التعامل ، فالخطأ لا مرد له فى العمل ولا بد للفنان أن يكون مسيطراً على استخدام الخامه وطريقة تناول موضوعه بها ، لهذا عزف كثير من الفنانين المعاصرين عن استخدام تلك الخامه "خاصه الرسم بالألوان المائية" لصعوبة الاستخدام .

رسام ولد بمدينة طنطا يوم ٣٢ أكتوبر عام ١٩٠٥ وتوفى فى كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية يوم أول يوليو ١٩٨٩ .

فنان من جيل المعلمين الثانى ، شارك "حبيب جورجى" فى جمعية الرسم ، ثم فى تأسيس "جماعة الدعاية الفنية" التى كان لها نشاطها خلال الثلاثينات . وظل وفيما لرسم المناظر الطبيعية بالألوان المائية، وتخصص فى رسم لوحات الزهور والحقول حتى أطلق عليه "عاشق الأشجار" .

بعد سن التقاعد أتجه الى الألوان الزيتية فى رسم التكوينات المجردة ، وقد لازمه مذاق الألوان المائية التى عاد إليها رساماً للمناظر الطبيعية فى مصر والولايات المتحدة وكندا خلال رحلاته الطويلة بينهما التى كانت تمتد أحياناً الى عام كامل .

ألتحق بمدرسة المعلمين العليا وحصل على ليسانس فى العلوم عام ١٩٢٨ ، وخلال دراسته كان رئيساً لجمعية هواة الرسم التى أسسها الفنان الرائد "حبيب جورجى" وبعد تخرجه قام بتدريس الرسم بالمدارس الثانوية الى جانب تدريس العلوم التى تخصص فيها .

حصل على شهادة أساتذة الفن وشهادة جمعية الرسم الملكية فى لندن عام ١٩٣٢ بالمراسلة ، وتفرغ لتدريس الرسم عام ١٩٤٠ ، ثم أصبح مشرفاً على التربية الفنية بالأسكندرية عام ١٩٤٤ . أنتقل للتدريس بقسم الرسم بمعهد التربية ثم

أصبح أستاذاً ثم عميداً للمعهد العالى للتربية الفنية للمعلمين (كلية التربية الفنية حالياً) حتى إحالته على التقاعد عام ١٩٦٥ .

أرتبط نشاط الفنان بجمعية الرسم ثم جماعة الدعاية الفنية عام ١٩٣٨ والتى شاركت فى معارض صالون القاهرة بلوحات مرسومة بالألوان المائية حتى عام ١٩٤٨ ... ولقد شارك بلوحاته فى معرض "الألوان المائية" الذى أقيم فى لندن عام ١٩٣٩ ، ثم معرض الفن المصرى فى بودابست عام ١٩٦٣ ، وقد شارك فى تحرير الموسوعة الميسرة عام ١٩٦٢ ، وأقام معارض سنوية لأعماله بالقاهرة من عام ١٩٨٢ وتوجد مئات اللوحات من رسمه موزعة بين المتاحف والمجموعات الخاصة بمصر وأوروبا وأمريكا . وقد حصل على وسام الجمهورية للعلوم والفنون .^(١)

والفنان "شفيق رزق" هو واحد من الفنانين المصريين الذين تناولوا فن "المنظر الخلوى" على وجه التحديد وقد لقبه البعض (بعاشق الأشجار) تناول موضوعاته عن "الريف" الذى وجد فيه ضالته المنشودة من أشجار ، ومساحات خضراء ، وأفق ، ومنازل الفلاحين بتراكيبها البسيطة .

كان "شفيق رزق" يجيد التعامل بأسلوبه المميز فى رسم الأشجار يتناولها بالتلخيص (شكل رقم ٧٢) الذى يحمل بين طياته سمات الواقعية أو الأداء "المدرسى" وفى غالب أعماله تجد التصميم مفتوح من منتصف الصورة أى كل الاطراف مشغولة بعناصر ، لكن المنتصف يكاد يكون مساحات لونية تعبر عن فراغ داخل العمل (شكل رقم ٧٣) وهو يجيد أيضاً استخدام المنظور اللونى من قرب وبعد المسافات بين الأشجار فالقريب واضح اللون والتفاصيل ، والبعيد عنده تتلاشى منه التفاصيل وتتناغم الدرجات اللونية مع الأفق فى حساسية بالغة (شكل رقم ٧٤) .

ويلعب العنصر المعماري فى لوحاته دور "هامشى" أو ثانوى فهو لم يكن يركز كثيراً على تصوير منازل الفلاحين بل كانت عنصر مساعد لإتمام الشكل عنده ، وهذا لا ينفى حساسيته فى تناولها فهو يرسمها كالأشجار تنسحب الظلال عليها فى

^(١) (قاموس الفنانين فى مصر) للدكتور صبحى الشارونى "تحت الطبع" ، ص ٨٧ .

رومانسية بالغة رفيقة قد تكون الخامة التى يستخدمها تفرض عليه ذلك ؟
(شكل رقم ٧٥)

أما الشكل الأدمى فى لوحاته فلم يكن له وجود فهو يصور الطبيعة خالية من الأشخاص يسجلها فى لحظة سكونها وصمتها مثلما كان صامتاً لا يحب الصخب ، فالشكل عنده يغلف بهالة شفافة ونظرة صوفية فى الاداء .

وتراكيبه جاءت بسيطة واقعية لم يكن يشغله سوى رسم المنظر بواقعيه ليست كواقعية "التصوير الفوتوغرافى" بل كان يصور الطبيعة كما يراها فى وجدانه وليست كما يراها ببصره ، فهو يحذف من المنظر ما يراه ليس ضرورياً ، ويضع ما يراه ضرورياً لضبط التكوين ، وأعماله بشكل عام بسيطة التراكيب . يبدأ المنظر عنده من الداخل الى الخارج ففى اغلب اعماله بؤرة الصورة فى المنتصف تجذب العين دائماً الى الداخل ثم بعد ذلك الى الخارج فى يسر وسهولة دون إنفعال أو صخب فى اللون ، وعلى الرغم من ألتزامه بواقعية الاداء الأكاديمى فى لوحاته المائية إلا أنك تجد عنده نزعة تجريدية تبسط الأشكال من تفاصيل عديدة فتظهر وكأنها بقع لونية متجانسة ومنسجمة ويظهر ذلك بالتحديد فى (الشكل رقم ٧٦) وهى عبارة عن مجموعة من الاشجار أو بقع لونية يتوسط اللون الأزرق منتصفها يشد عين المشاهد الى بؤرة الصورة أو منتصفها ، كأنه حدث "موسيقى" أن جاز ذلك التعبير فى منتصف الصورة وينسحب الى الاطراف فى هدوء بألوان رمادية تقترب من الأفق والضوء بشكل عام يغمر كل لوحاته فهو الذى يصور الطبيعة المصرية بضوءها "الصحو" دائماً ، فالنخيل والاشجار باسقات تتطلع الى السماء فى صمت أبدي ، ولمسات الفرشاه رقيقة تناسب على سطح الورق فى سهولة ويسر ، وورائها فنان مقتدر ، ولعل نموه وطفولته التى عاشها فى ريف الدلتا فى بلدته طنطا هى التى جذبتة لتناول موضوعاته عن الريف وتسجيل "المنظر الخلوى" على وجه التحديد ، فلم نجده يتناول "المنظر المدينى" لبعده عن ذلك فلم يكن شغله الشاغل تلك التراكيب المعمارية فى المدينة وأزقتها بل تناول رحابة المنظر وإتساعه ، دون أن تصدمك أزقة أو طرقات ، ولعل أقتصاره على إستخدام خامة "الأكوريل" قد فرضت عليه ذلك ، ويدعم هذا أن الكثير من الفنانين

الذين استخدموا تلك الخامة ، كان المنظر الخلوى هو شغلهم الشاغل فأحياناً تفرض الخامات على الفنان الموضوع الذى يتناوله ، فالطبيعية الخلوية هنا تبرز طاقة الفنان وإبداعاته أكثر من تناوله "للمنظر المدينى" وهذا الكلام ليس على إطلاقه فهناك من تناول بنفس الخامة وصور الازقة والحوارى مثل الفنان (هوايت) .

أما نظرة الفنان هنا فى تناوله المنظر بدون أشكال آدمية فيرجع ذلك لحالة شعورية ونفسية فى تسجيل صمت الطبيعة دون ضجيج أو فرض موضوع بذاته ، بل هو يصور الطبيعة كهدف لذاته دون وجود أشخاص تفرض علينا طبيعة الموضوع كالذهاب للسوق ، أو وقت الحصاد ، أو ما شابه ذلك ، بل أن عدم وجود أشخاص فى أغلب لوحات (شفيق رزق) تجعلك أنت والطبيعة وجهاً لوجه تتأملها لذاتها فقط ، وتدور عينيك فى تفاصيلها دون أن تشغلك تلك الجموع الآدمية عن التمعن فى مفرداتها .

أن "شفيق رزق" واحد من فرسان المنظر الطبيعى فى ذلك العصر وهو علامة مضيئة فى تاريخ المنظر الخلوى المصرى بأيدى المصريين أنفسهم فهو تسجيل مبدع ومقتدر ومختلط ونابع من الارض المصرية .

مصطفى أمين الفقى (*)

هو فنان الاداء السهل جداً الممتنع جداً تكاد أن تلمس الجدران والنوافذ فى لوحاته لشدة واقعيته لكنك لا تستطيع لانها داخل إطار لوحة ذات سطح واحد وهو الفنان العاشق الاتى من دروب الحارة المصرية نبت الارض ووليد التقاليد الموروث الشعب يسجل فى سهولة ويسر ما تراه عيناه ولكن بحزق ومهارة الاستاذ ولما لا وهو أستاذ مادة تصوير المناظر بكلية الفنون ولوحاته تتناول المنظر بواقعية متفردة منفصلة عن الواقع الذى أمامه فالشباك والباب والاثر الاسلامى والتفاصيل التى أمامك فى المنظر تلتصق بالواقع ولكنها ليست بالواقع كمن وارعها حساسية فنان شديد الوعى ويتناول مفردات منظره بتعبيرية شديدة ، فهو الذى يتناول فى رسومه الحارة المصرية بتفاصيلها ولكن يغلفها بطريقة من الأداء التأثيرى محافظاً على حيوية اللمسة وشكلها كما فى شكل ١٧٩ فتلاحظ هنا صراع ساكن بين مساحات من الضوء والظل فى العمل والبناء المعمارى لديه محكم ورصين يتشكل على هيئة حرف "U" اللاتينى تتجاوز اللمسات جوار بعضها البعض لتكون نسيج متجانس يشكل لنا الصورة فى شكل متناسق دون نشاز .

أما فى الشكل رقم ١٨٠ فهو يتناول (حارة الحمام) تحت باب زويلة لروح (الاسكتش) أو الرسم التحضيرى فيمسك بال اللحظة العابرة ويسجلها فى قوة وإقتدار مفعمة بكم هائل من المشاعر الانسانية التى تكمن فى شخصية الفنان .

وإذا أنتقلنا الى الشكل رقم ١٨١ وهو منظر لحارة أو شارع من السعودية وهى واحدة من أروع لوحاته حيث يسجل فيها منظر لقطع غريب يتناول فيه رحلة الضوء وهو يتسلل على الجدران فى مقطع مزهل لا تألفه عين المشاهد فتجد مساحة داكنة على يسار الصورة ودرج يأتى من أسفل لاعلى يصعب بعينيك لتتبع رحلة الضوء على الجدران وعلى الرغم من أن الفنان هنا قد أستعمل اللون الابيض بدرجاته فى رسم الضوء إلا أنك تلاحظ أن الابيض شديد الثراء والغنا يتخلله لمسات

(*) أستاذ مادة المناظر بكلية الفنون الجميلة وأستاذ التصوير ووكيل الكلية لشئون الطلاب .

هنا وهناك من ألوان داكنة تزيده غنى وحيوية واللمسة اللونية لديه فى موضعها كمنظور لوني محسوبة بأحاساس مرهف ونلاحظ أن الفنان هنا قد وضع فى مقدمه الصورة مجموعة من أشكال آدمية قليلة التفاصيل وهى هنا بمثابة الميزان الحقيقى لتوزيع وإتزان الاشكال والمساحات فى اللوحة ، وعلى الرغم من أن الفنان لا يميل كثيراً على وضع العناصر البشرية فى مناظره الطبيعية وذلك لكى يعطى المشاهد فرصة لتأمل مفردات الطبيعة وعناصرها التى يصورها فى لوحاته بسكونها أو ضجيج ألوانها التأثيرية فى بعض الاحيان ، ولكن فى لوحته هذه كان لازماً عليه أن يضع تلك العناصر البشرية ليحدث هذا الاتزان والتوازن فى العمل حينما تكون هناك ضرورة ملحة لذلك .

والفنان مصطفى الفقى واحد ممن يجيدون التعامل مع نوعية المنظر فى المدينة لانه وكما سبق أن ذكرنا أنه وليد الحارة المصرية ففيها نما وترعرع وجدانه منذ الصبا وألتصقت عينيه بتفاصيلها .

وينتقل الفنان بين الخامات المختلفة كأداة من أدوات تعبيره من الالوان الزيتية الى الالوان الطباشيرية (الباستيل) فهو فى الشكل رقم ١٨٢ يأخذ القطع الافقى لمجموعة من المنازل الشعبية أغلب الظن أنها بمنطقة (أمبابه) فنجدده يسطر مساحة داكنة أفقية تغطى معظم مساحة الصورة وفوقها شريط ضيق من الضوء يمثل السماء شديد الاضاءة وهو يعادل تلك المساحة الداكنة التى تحتل الجزء الاكبر من الصورة وهو هنا يحدث توازن منطقى وطبيعى ، وحينما نعود الى تلك المساحة الداكنة نجده ينغمها بلمسات ضوئية متناثرة هنا وهناك لتحدث فى عين المتلقى نوعاً من الانتقال التلث والحركة البصرية الطبيعية فى كافة أنحاء الصورة أو قل أنها تتشابه مع التنويعات الموسيقية الهادئة فى جناح الليل فى توليفة هارمونية متناسقة ويمنحنا الفنان فى هذه اللوحة قدر كبير من الدفء والاحساس من المشاعر الانسانية .

أما فى الشكل رقم ١٨٣ الذى يتناول فيه منظر خلوى من غابة فى أوروبا فالقطع عنده فى مستطيل أفقى أيضاً يتخلله مساحات أفقية بدرجات لونية من الاخضر

حتى يصل بنا الى أعلى الصورة فى هدوء ومنطقية الى أن تجد مساحة من الضوء الشديد تعادل هذا الكم من مساحة اللون الداكن وهى تتشابه فى المنطق مع سابقتها من اللوحة التى تصور منازل فى حى (أمبابه) وبالعودة الى اللوحة التى تتناول المنظر فى أوربا نجد أيضاً شريط ضيق من الضوء يمثل السماء وهو أيضاً يحدث نوعاً من الاتزان بين المساحات فى الصورة ، وقد نجد أن هناك تنغيمات رأسية من جزوع الاشجار فى تلك الغابة تشكل إيقاع تبادلى مع الخطوط والمساحات الأفقية فى الصورة دون نفور أو نشاز ويجبرنا الفنان هنا على الوقوع كأسرى بأبصارنا داخل عمله دون الفكاك أو محاولة الخروج من خارج إطار الصورة وذلك بأن قفل المساحة العلوية من الصورة بمجموعة من أقسام الاشجار والنباتات ، وعلى من الاحساس ببرودة الالوان والمكان فنجدّه يضع لمسة حمراء شاحبة فى منتصف الصورة بسقف أحد المنازل ، وهذه البقعة تؤكد وتساهم فى الدخول بالعين الى منتصف اللوحة دون تشتت .

كل الاشكال والاشياء عن مصطفى الفقى محسوبة بوجدانه حساباً شديداً فالعقل عنده ينبع من القلب وهو يعمل فى الغالب بتعادل فريد فى منطقة الوعى واللاوعى فتجد لوحات تمثل مقاطع من مناظر طبيعية تظن للوهلة الاولى أنها محسوبة حساباً عقلانياً ولكنك حينما توغل فيها تكتشف أنها حسبة وجدانية تماماً والفنان هنا يعتمد اعتماد كلى على مهاراته التكنيكية مضافاً إليها عفوياته وتلقائيته فى تناوله لفن المنظر .

وهو بحق واحد من فرسان المنظر الطبيعى فى الفن المصرى المعاصر ويعاب عليه أنه لا يهتم كثيراً بإبراز أعماله فى معارض متخصصة للمنظر الطبيعى ، وهذا شىء يثبط من عزمه ونشاطه فى هذا المجال ونحن هنا ننتهزها فرصة لتنبيهه بذلك الامر .

حسن عبدالفتاح حسن^(*)

لقد جاب الشواطىء والوديان ، إمتزجت ألوانه بلون الضوء والسماء والرمال عشق اللمسة والفرشاه ، تطلع فى صبر وطيبه الى الابنية القديمة والاذقة والطرقاى فى قاهرة المعز لدين الله الفاطمى ، إندمج فى البحث عن كل تفاصيل الحارة المصرية ، من الخيامية الى النحاسين ، شغله الزخرف على أسطح الجدران ، كرس جهد كبير من إبداعاته الفنية فى البحث عن المنظر كهدف بحد ذاته .

جانت أعماله كأنه عمل تحضيرى ، فبلمساته السريعة على سطح اللوحة يلعب الخط دوراً مهماً فى تكويناته مرة يستقيم فى شدة وحسم وأخرى يتمايل وينحنى فى رقة وعذوبة ، جانت ألوانه فى ثوب قشيب للطبيعة مبهر نظيف معادل للواقع ، وليس هو بالواقع ، إستنبط لنفسه مزيج من فنون الحضارات فأخذ الزخرف من الفن الاسلامى ، وإستفاد من التصميم فى الفن الفرعونى . وهو واحد من جيل الستينيات الذين تناول المنظر فى العديد من أعمالهم ، وأنقسم عنده لعدة مراحل أو كل وقفات ، فنجده مرة يتناول الحارة المصرية ، ومرة أخرى يذهب للشمال عند شاطئ المتوسط ليصور المراكب والبحر .

الحارة المصرية فى أعمال الفنان .

تناول الفنان الحارة المصرية فى أعماله ، كالعديد من الفنانين التشكيليين المعاصرين وقد جذبتهم تلك الدروب ، وتناولها بأسلوب تأثيرى اللمسه ، صور الحارة من خلال منظور تقليدى فى بعض لوحاته ، ومرة أخرى من خلال المنظور الافقى عند الفراغة فقد رتب الاشكال على سطح اللوحة بشكل أفقى القريب أسفل الصورة ، والبعيد أعلى وهكذا ، فنجده يرى الحارة المصرية برؤية بانوراميه ، تحكى قصة الحى الشرقى والحارة المصرية بكل تفاصيلها الدقيقة المهمة دون ملل أو تكرار أو إستغراق فى التفاصيل الغير لازمة للعمل الفنى ، من حيث الإخلال بالتصميم

(*) استاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة - وعيد كلية الفنون الجميلة بالأقصر .

أو توزيع الكتلة والفراغ ، وهو يستخدم مهارته الأكاديمية دائماً ، ويسخرها في التعبير عن المنظر الذي يتناوله .

ويعود مرة أخرى يسجل الحارة الشعبية بشكلها التقليدي بمنظورها العادي وهو يتناول الحارة بلمسة تأثيرية سريعة تميل نحو التجريد في إختصار التفاصيل وهي تعبير عن حالة نفسية ، يقوم فيها الفنان بتلخيص الكثير في مفردات الحارة المصرية ، دون طمس لاصولها المعمارية أو الإخلال بمضمونها البنائي ، وهو دائماً يجعل التصميم منفتح من داخل الصورة حيث يتم بنائه المعماري بأبنية على جانبي الصورة ويفتح على الأفق في داخل الصورة وغالباً ما نجد الفنان يقطع عمق الحارة ببناء في آخره ، وذلك لإيمانه بفكرة تخطيط المدينة الإسلامية من أن الحارة كثيرة الإنحناءات حيث لا يزيد طول الضلع على إستقامته على سبعين ذراع ، وهو يطبق هذه النظرية في أعماله ، فلا عمق ممدود في حارته الى ما لا نهاية .

أما المحطة الأخرى في أعمال المنظر عند الفنان (حسن عبدالفتاح) فتتخصص في فكرة تنفيذ الأفق عند شاطئ البحر والمراكب ، او في الصحارى بجنوب الوادي ، وتشغله فكرة الإمتداد وإستعراض المنظر بشكل أفقي وهي تعطيه إتساع لإستخدام لمساته بحرية في التعبير أكثر ، ففي لوحات المراكب نجده يلون الاشكال بصخب وإقتدار ، وبلمسات أكثر جراءة ، وأكثر حسم مستخدماً اللون الاسود في تحديد معالم الاشكال في مساحات يلون داخلها بلمسة تأثيرية وألوان وحشية ، وعينية على أشكاله ينحو نحو التعبيرية فتتحول المراكب والكراسي والبيوت الى أشكال إنسانية ، تتسامر بعضها الى البعض في ليل صيف حار وفي أغلب الاعمال ، تتصارع اللمسات والأشكال بدرامية في العمل ثم تأتي واضحة بلون صريح للأفق والسماء لتعادل وتوازن هذا الصخب بهدوء ، وتحدث إتران في الصورة بشكل عام .

أما في الأعمال التي تناول فيها الفنان مناظر طبيعية عن (الأقصر وأسوان) ، إستفاد كثيراً من وجهة نظر الرواد التقليديون الذين كانوا يتناولون أعمالهم طبقاً لتعاليم المدرسة (التأثيرية) مثل (أحمد صبرى ، وحسين بيكار ، وصلاح طاهر) وغيرهم من الفنانين الذي عملوا برسم الأقصر ، لكنه تناول المنظر في هذه المرحلة

على شاكلة (المنظر الأكاديمي) من الخارج لكنه يحمل فى روحه ، تمرد المجددين التجريبيون . فنجدته يركز على لمسة ضوء باللون الابيض فى مقدمة الصورة تحدث نقطة جذب للعين تؤثر المتلقى أن يذهب اليها ثم بعد ذلك تخرج بعينيك رويداً تتجول فى تفاصيل المنظر بتأنى وهدوء كأنك تعيش مع الفنان لحظات رسمه لهذا العمل وتوقيته .

ولا يمثل الشكل الادمى فى أعمال المناظر للفنان (حسن عبدالفتاح) أهمية كبيرة فى القليل من أعماله نجد تواجد للشكل الادمى لكنه يركز على الطبيعة بشكل عام ورنيسى ، يرصد علاقة الأشياء بعضها ببعض ، دون أن تتحول عن رؤية الطبيعة فى أعماله ومع ذلك فهو يشعر بأن المركب والكرسى والجبل والبيت هى أشكال آدمية ، تتجاوب معها أشكال الطبيعة الأخرى فى تناسق وإلتحام .
والفنان يعد واحد من مصورى المنظر الطبيعى فى مصر بكل روافده ، لهذا تناولته البحث ليس بصفته كمشرف على بحثه قدر ما رآه فى أعماله الغزيرة والمتعددة فى هذا المجال .

زهران معتمد سلامة (١٩٣٩) (٢)

"... فى سنوات السلام نعيش اليقين العميق ويعلن الفنان هدفه مع قلقه المزمّن ويتقدس وجوده ، ويعيش تجربة الانفساح للحقول والنهر والسيول ، للضوء والظلال وحركية الحياة الابدية . تتسع العين ، وترهف الاذن ، وتشد الحواس . وهكذا يتجدد الوجود عمقاً واتساعاً كثيراً ما عشت تجربة القشّت والسيطرة . والمغامرة الفنية ليست هرباً مفتوحاً وليست خياراً من بين خيارات عديدة ، لكنها اكتشاف لشمس تطلع فى أغوار النفس تنير المشهد بكاملة بنور جديد غير متوقع وحشى الجمال والعذوبة .

ومع الوحدة والإسجام والتركيز تتجسد القوة الذاتية العظمى للفنان .. وتتضمن فى الوقت ذاته فرديته وعزله وضعفه الاجتماعى .. وأتأمل ذاتى وفنى ينمو ويتطور فى بؤرة مركزية بالغة التالىق والتوهج فى هدوء وثبات منتصرة على جدل التخالف والتآلف والعدم .. ذلك كله عطاء الآخرين فى بوتقة الفنان" (١) .

هو زهران سلامة الفنان الذى طاف بأرض مصر فى التحرايق والشراقى يسجل وهو مفتوح العين منبهر الوجدان يرسم المنظر كهدف لذاته ، والمنظر هو عشقه ووجدانه وتجوّاله وترحاله . ولا تستطيع أن تصنفه فى صنف محدد من دروب المنظر الطبيعى ، فهو يتناول الطبيعة المصرية بكل زواياها فأعماله هى المنظر البحرى والمدينى والخلوى ، مجتمعه وكذلك لا تستطيع تصنيفه لاي مدرسة ينتمى هل هو متأثرى النزعة ؟ أم أكاديمى التناول ؟ بل هو عدة أشياء مندمجة ومختلطة فهو يمسك بلحظة سقوط الضوء على الجدران فى صيف أغسطس ، وهو الذى يعيد ترتيب وتنظيم الاشكال فى لوحاته ، بحس يتوازن بين العقل والحس ينسج

(٢) مواليد ١٩٣٩ ، تخرج من كلية الفنون الجميلة ، عام ١٩٦٥ ، قسم التصوير ، ويعمل بالحركة الفنية منذ ذلك الحين ، متخصص فى عمل المناظر الطبيعية .

(١) حديث الفنان عن نفسه فى إهداء من مطوية لاحدى معارضه .

منها لوحات ، بصوفية ثرية فى قلة لونية ، فمن خلال عدد قليل من الألوان وبتعدد درجات ألوانه ينسج عمله ويجيب هو بنفسه مبرراً ذلك فيقول : (أن سطوع الضوء وشدته فى مصر تنمحي معه تفاصيل الأشياء وتنوع ألوانها مما يضيف على الاشكال هذه النزعة الصوفية ورمادية ألوان الاشكال) .

وأعمال سلامه زهران تتسم بواقعية يمتلك ناصية أمرها فى إقتدار تذكرنا بواقعية (صلاح أبو سيف) فى السيتما المصرية فأعماله هى الواقعية المثالية بالنسبة له ولعالمه الذى ينبت بين لحمه ودمه وهو كما قال عن أعماله وواقعيته (عبدالمنعم عبدالقادر) الواقعية التشكيلية للفن المصرى المعاصر .

وهو يرفض أن يكون فناناً يسجل الواقع كما تراه عينيه ، بل يرى هذا الواقع الذى أمامه بثقافته ورويته ، وإستلهماته فى عالم الدراويش ومواكب الاعلام والموائد وذلك التراث الذى يحمله فى عقله ووجدانه عبر الحضارات المتعاقبة التى تتوالى على أرض مصر ، وكيف لا وهو الوريث الشرعى ، نبت الأرض وهمسات الحقول هو من يعيد صياغة الاشكال ويجمع شتات الأشياء ليصوغ منها لوحات تعبر عن مصريته بإقتدار دون ضجيج أو طبول ، وتختلف لوحاته مع لوحات تلك الكوكبة مع المستشرقين الذين زارو مصر فى مطلع ذلك القرن .

فهم على حد قوله سجلوا معالم الاشكال بحرفية وإقتدار بموقف المنبر بما يراه^{١١١} يسجل ما تراه عينيه ، وأن كان بعض منهم قد أعاد ترتيب الاشكال والأشياء فى لوحاته مثل الفنان "ماريلا" لكنه كان تسجيل الحرفى الذى يسجل مظاهر ما تراه عينيه دون أن يكون هو نبت تلك الحضارة وذلك الشرق بكل عاداته وتفصيله اليومية ، فالأمر هنا كأنه يسجل من نافذة دون أن يستنشق ذلك التاريخ وذرات الغبار ، لكن الامر هنا عند (زهران) يختلف كما سبق أن قلنا هو نبت هذه الحضارة تلقاها من أمه وأبيه وجده وأخيه وتوارثها منذ نعومة أظافره ، تحدث مع الجدران بلغتها وعاش معها حوار طويل يدور فى خلدته وخلجاته ولم يكن حوار مسموع ولكنه حوار مرنى فى لوحاته التى ألصقت بواقعية مثاليه ومنغومة عزفها هو بيديه لا ينحو نحو مدرسة بعينها بل يصور ما يعرفه ويستمد ذلك بل ومعتمداً على كل مورثاته الثقافية ،

فقد رأيت فى مرسومه بالمسافر خان لوحة بورتريه لاحدى الدراويش (شكل رقم ٨٤) وهى امتداد لفن المنظر الذى يتناوله لا إنقسام ولا إنقصال فالاشكال والاشياء تخضع عنده لقانون ولغة يتناغم معها ويتغنى بها فى لوحاته وليس معنى كلمة قانون هنا هو الجمود أو العزف على وتيرة واحدة فى أعماله ولكن أستوقفتنى لوحة يصور فيها بيت السحيمى بالقاهرة القديمة مجرد فيها الاشكال ، ولكنه تجريد الملتزم بواقعية تلك الاشكال (شكل رقم ٨٥) ، أستغنى فيها عن الكثير من التفاصيل التى رأى أنها غير لازمة للحديث عن ذلك العمل ، وأستخدم أيضاً بالقلم والمسطرة ليشيد هندسية البناء المعماري ويؤكد منظوره الفنى والعلمى ، وعلى الرغم من غرابة القطع فى ذلك المنظر !! إلا أنه شىء مألوف تدركه الحواس وتلمسه العيون دون ضياع لقيمة الشكل وواقعيته رغم ما فيه من تجرد وتبسيط ، وقد قال عن ذلك بنفسه أن (التجريد ابنه بخلاف ما اصطلاح عليه بمدارس التجريد فى هذا القرن ... وقراءة فى لوحات كبار الفنانين منذ أوائل عصر النهضة وحتى بداية هذا القرن تكشف البنية التجريدية التى هى المعيار الرصين للوحة ... لقد فتح التجريد المعاصر الباب للرؤى الجريئة وقد أستوعبتها فى ظروفها وأستفدت منها بالرغم من الاحتفال الصاخب والتهليل لموكبها ، لكن الفن التشكيلي فى الغرب قد تجاوز هذه الموجات وإلا بما تفسر العودة الى الواقعية بتجلياتها المعاصرة والمتعددة؟^(٢) .

وفى مرسومه لوحات كثيرة وغزيرة متراسة على الجدران لم تكتمل !^١ فاللوحة عنده تنمو ببطء مع الزمن يضيف إليها كل يوم نسيج جديد ولا ينتهى العمل عنده فى جلسة واحدة ، أو فى عدة جلسات متلاحقة ، بل أنه يأخذ وقتاً حتى ينضج ، ويتضح ذلك فى أسلوب بناءه للوحة فهو يهتم بداية بالبناء المعماري فى اللوحة وتوزيع الضوء والظلال على تلك الاشكال ، ثم يأتى بعد ذلك برسم الاشخاص فى لوحاته يضيف بها لمسة لشغل الفراغ أو للمحافظة على الاتزان بالصورة فى دقة ومهارة المحترف ، وهو بذلك جعل الشكل الآدمي لخدمة المنظر الطبيعي وليس المنظر الطبيعي لديه خلفية لأشكال الآدمية ، وليس بالضرورة هنا أنه يضع الشكل

^(٢) من حديث للباحث مع الفنان بمرسمه .

الآدمى فى أعماله ليتممها ففى العديد من أعماله فى واحة سيوة يتناول المنظر دون أشخاص ويجرد الشكل المعمارى لتصبح تلك الأطلال كأنها مدن مسحورة !! قادمة إلينا من عالم آخر بشكل أسطورى فريد يطمسها الضوء من كل جانب كأنها أضواء مسرحية أو عالم أسطورى يعبر عنه من ذاته ووجدانه ليس كما تراه عيناه بدون شك .

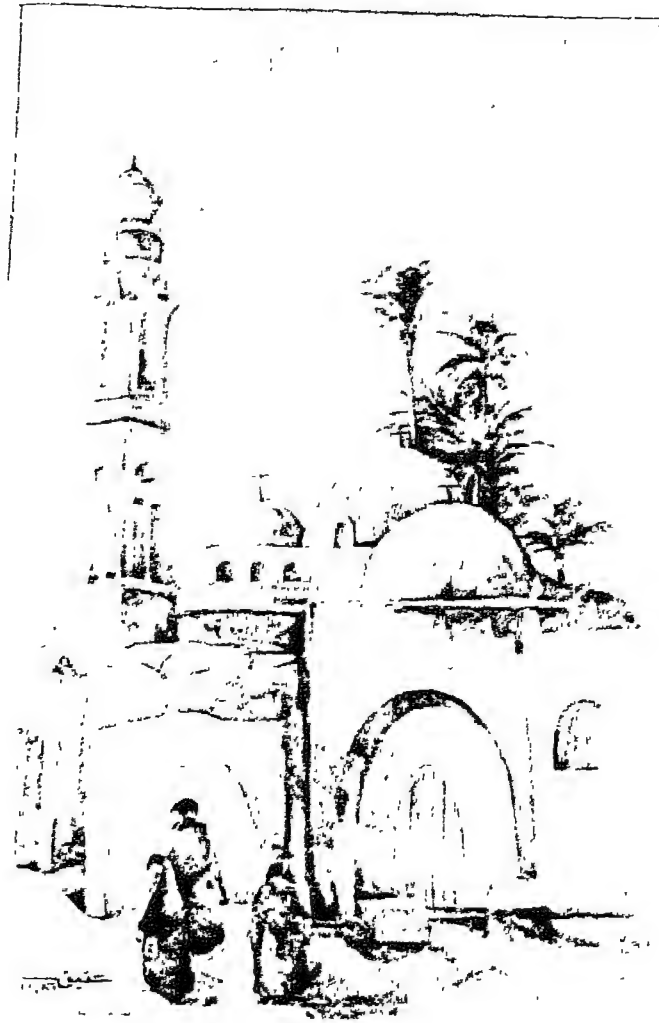
وأذا أنتقلت بعد ذلك لعدد من اللوحات المتراسة على جدران مرسومه تلاحظ فيها أنه يصور فى حوارى القاهرة القديمة تلك الآثار المعمارية العظيمة التاريخية التى تشهد على ازدهار التراث المعمارى الإسلامى ويتجاوز معها عمارة سكنية حديثة قبيحة بألوانها وشكلها المتنافر ، مما أحدث داخلى قلق وتوتر وسألته على الفور لما يتجاوز الجميل والقيح فى لوحاتك ؟ فصمت قليلاً وأجاب أنا شاهد فى ذلك العصر على هذا النشاط المكتمل !! الذى حدث فى غياب الوعى بذلك الموروث المعمارى الذى لم تمتد الأيادى لتوقفه أردت بذلك أن تكون تلك اللوحات صرخة وصدمة للمتلقى حتى يعلم قدر التشويه والعطن الذى أصاب حياتنا فى مقتل ..(*)

هذا هو (زهرا ن سلامه) ، وأحب أن أختتم حديثى عنه بكلماته ملثما بدأته بكلماته فهو الذى يقول : "أبحرت فى الاعماق ... وفى المضاحل ... تسلفت الصخور الناتئة وأخيت الجزر ... ولفحنى الهجير وسافرت فى الزمهرير وعانيت السماء والانبواء والاضواء ... أنظر ... هذا بعض كحل أهدابها ... أدهشنى وأنا أنقل البصر فى اللوحات الكثيرة التى تبوح بالتجليات العميقة لمصر إبتداء من إختيار القطع غير المعتاد ... تلك النافذة التى يطل منها التكوين مشتملاً على الرسم واللون فى تضافر دال "

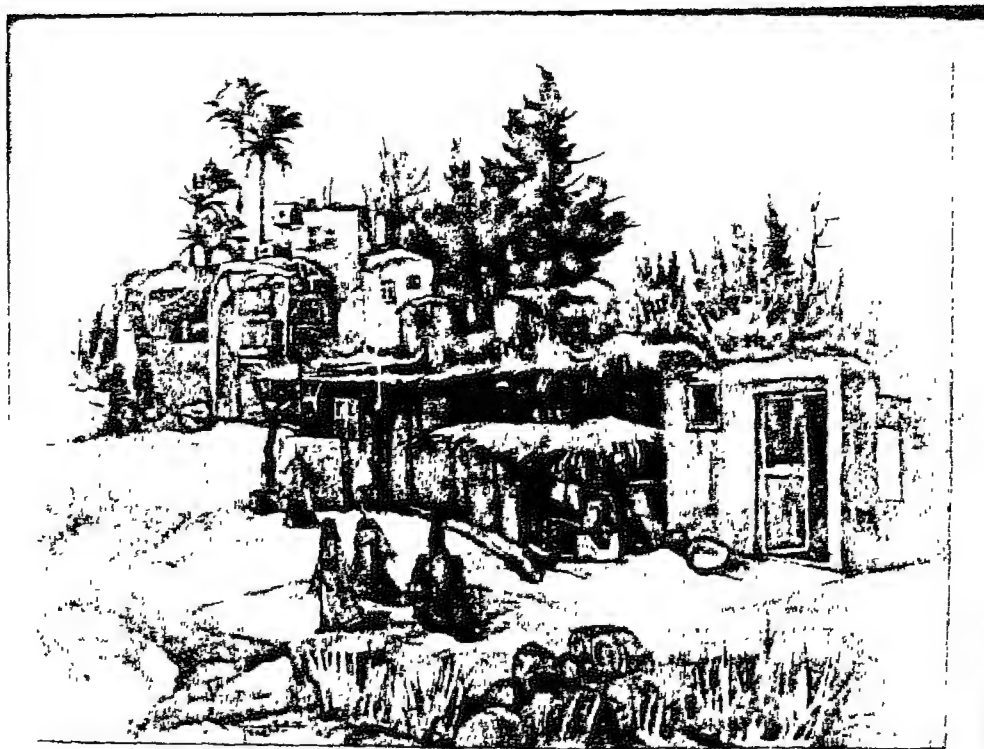
(*) من حديث للباحث مع الفنان بمرسمه .

شكل رقم ٧٠

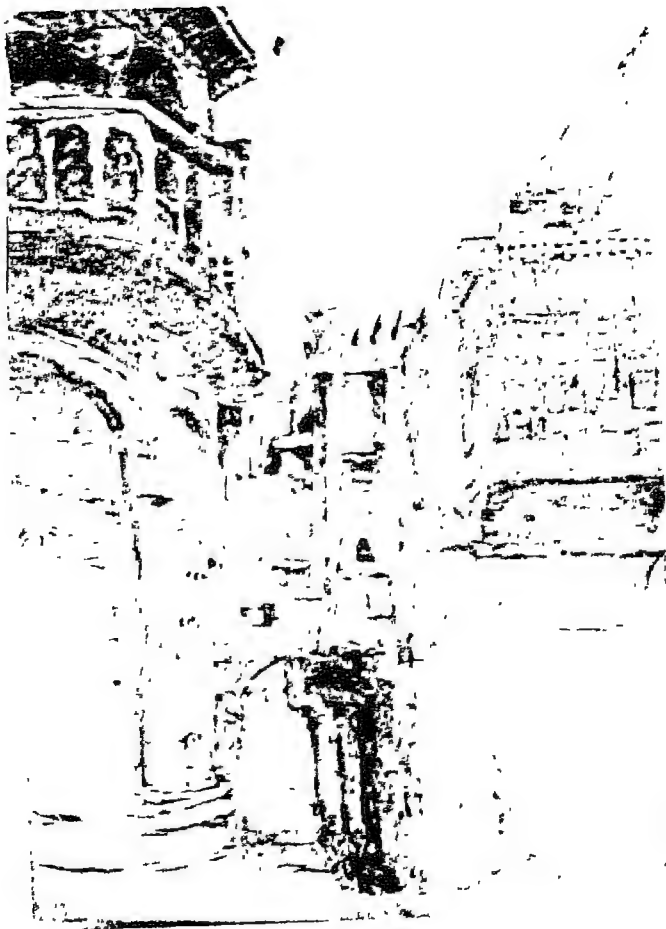
شکل رقم ۷۱

شكل رقم ٧٢

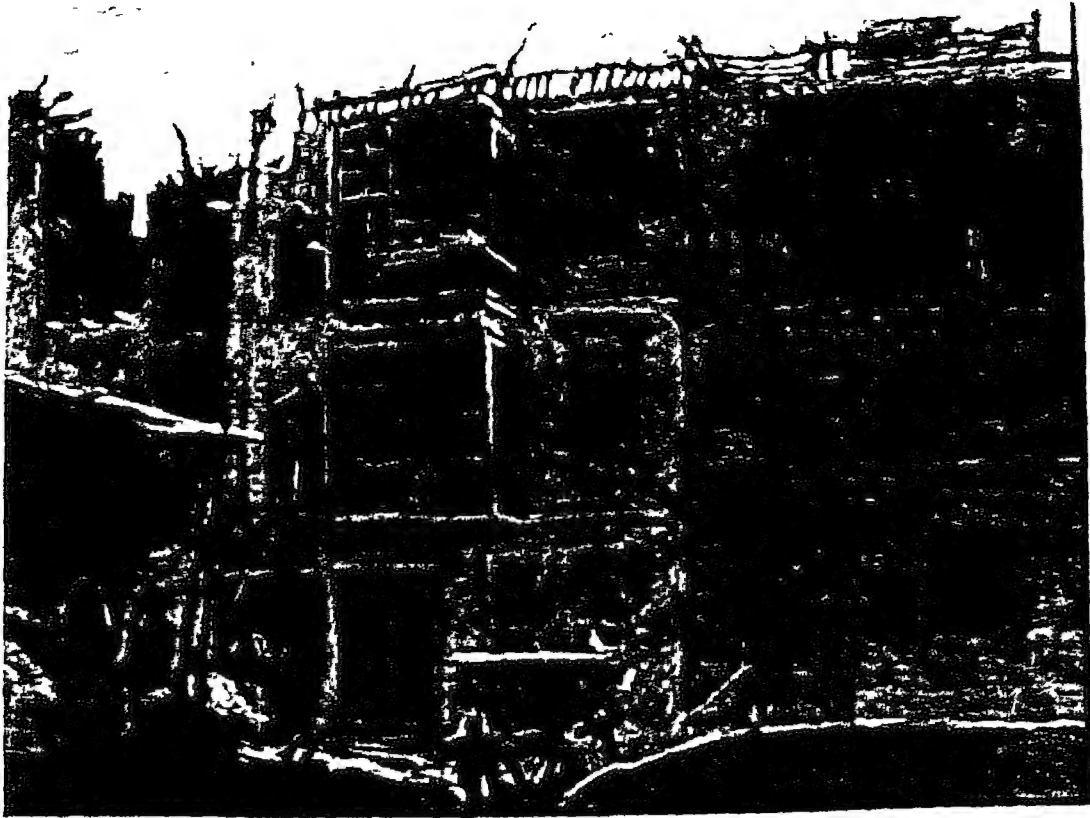
شکل رقم ۷۳

شکل رقم ۷۴

شکل رقم ۷۵

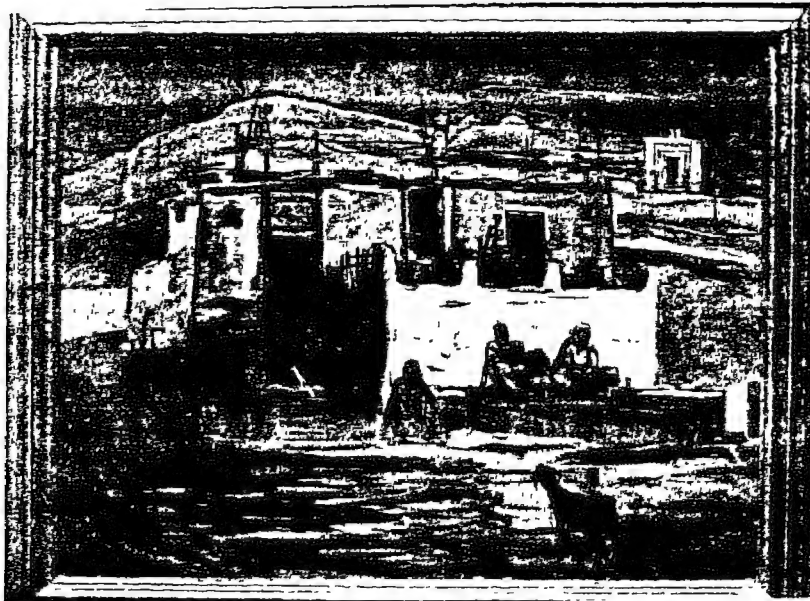
شکل رقم ۷۶

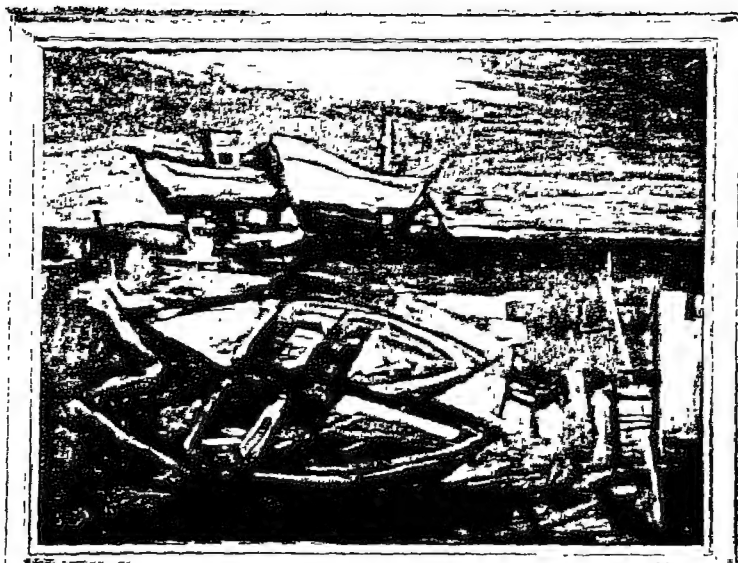
شكل رقم ٧٧

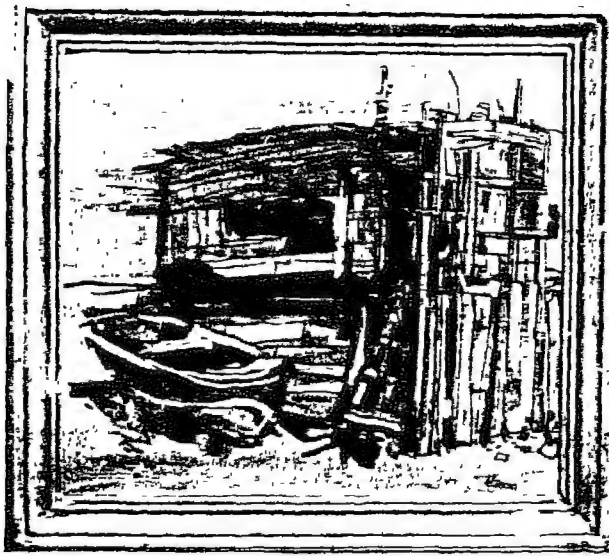
شکل رقم ۷۸

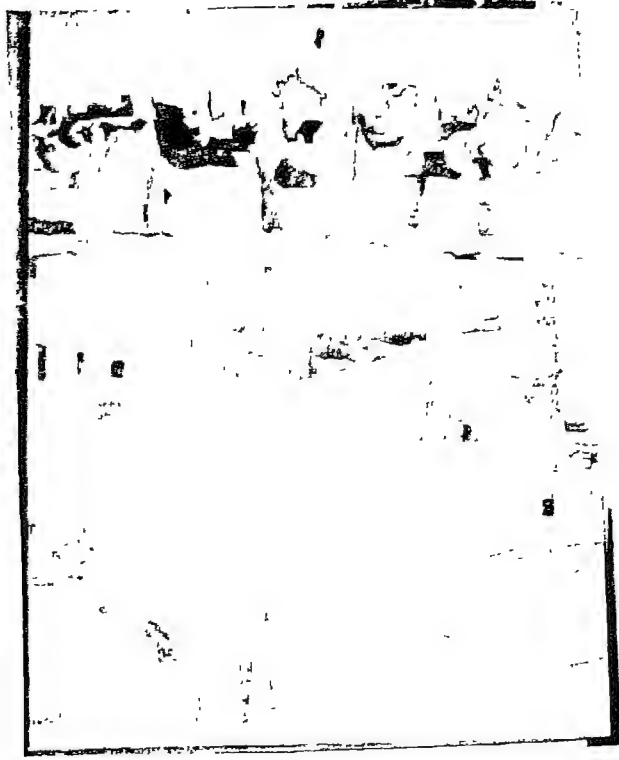
شكل رقم (٧٩)

شكل رقم (٨٠)

شکل رقم (۸۱)

شكل رقم (٨٢)

شكل رقم (٨٣)

الفصل الثالث

تجربة الباحث العملية والمعملية

تجربة الباحث

إن تجربة المنظر بالنسبة للباحث تعنى الذهاب الى منطقة الشعور بالراحة والاستمتاع بالاداء ، فالمنظر هو الحوار بينى وبين جدران القاهرة بنوافذها وجدرانها التى تحكى قصة الماضى - الآتية من التاريخ السحيق نخبر عن كل التفاصيل والاحداث وهى خير شاهد على ذلك التاريخ وهى على الرغم من أنها جماد لا يتحدث ولكن تشكلت بمعطيات تلك الاحداث .

ولعلنى ممن يعشقون أو يفضلون التعامل مع المنظر المدينى بمنظوره وبناءه المعمارى وإنحاء حوارية ولحظات سقوط الضوء على أشكاله المعمارية .

والمنظر المدينى يشكل عندى كل مفردات العمل الفنى من بناء معمارى ومشكله المنظور وإعادة صياغة الاشكال المعمارية باختصار ما يمكن إختصاره أو تأكيد ما هو ضرورى للعمل حسب ما يتطلب الشكل وحسب ما آراه بوجدانى من حذف وإضافة للعمل ، والاشخاص لا تمثل عندى أهمية فى فن المنظر فأننا أصور الشكل المعمارى وبناءه فى اللوحة وأوزعه ليحدث توازن بين الكتلة والفراغ دون الاهتمام بوضع أشخاص فى اللوحة فى كثير من الاحياء فأننا أرى الحارة المصرية وهى مستغرقة فى حالة من السكون والابدية وتحدى عوامل الطبيعة دون ملل ، ولعلنى لا أعير أهمية بوجود الاشخاص فى العمل لاتراك لخيالى حرية التعامل مع كل ذلك السكون فى العمل ، وأختلف مع الكثير من الفنانين الذين سجلوا المنظر بضجيجه وإنسانيته ، لكنى أبحث دوماً عن المرادف أو المضاد لهذا الضجيج بالسكون والاستغراق فيه حتى أعوض المشاهد الذى يعيش هذا الكم من الضجيج بهذا القدر من السكون ، ولم أذهب ولم أجرب أن أذهب يوماً الى تسجيل المنظر الخلوى أو البحرى ، ويرجع ذلك ربما لاننى نشأت فى القاهرة وسط مظاهر الاشكال المعمارية والحوارى وشاهدت ذلك منذ نعومة أظافرى تلك المشربيات والزجاج الملون ، وتلك المآذن الشاهقة الباسقة والمنظر هو حالة الوجد والنشوى .لدى ، وهو ضالتي المنشودة فأحياناً أتناول مقطع من حارة مصرية ، ببناء معمارى مغلق تشاهد به لمسة الفرشاه وسمك اللون على

الجدران ، كأنه يسجل الزمن وأحداثه على تلك الجدران واللون هنا يميل الى الروماديات تعبيراً عن مرحلة سجلت فيها الذقة بتلك المجموعة من الالوان الرمادية امتدت من أذقة القاهرة الى أذقة الخليج وبالتحديد فى دولة الامارات فهناك العديد من تلك الازقة التى تكاد تكون متلاصقة كأنها تلاحم المنازل ضد بطش الطبيعة القاسية بضوئها الغامر طوال العام ، وهى تشبه هنا شكل المنازل فى القرى المصرية .

وتجربة المنظر فى الذقة تتمثل عندى فى إسقاط أو تعبر بقعة من الضوء على جزء من الشكل المعمارى ثم الاسحاب على باقى الاشكال بين درجات الظلال المختلفة فى العمل .

والمنظر المدينى عندى منغلق ومنحصر بين جانبى الزقاق أو الحارة التى أرسمها ، والتصميم بشكل حرف "U" اللاتينى أى إن الشكل منفتح فى أعلاه تقريباً فقط .

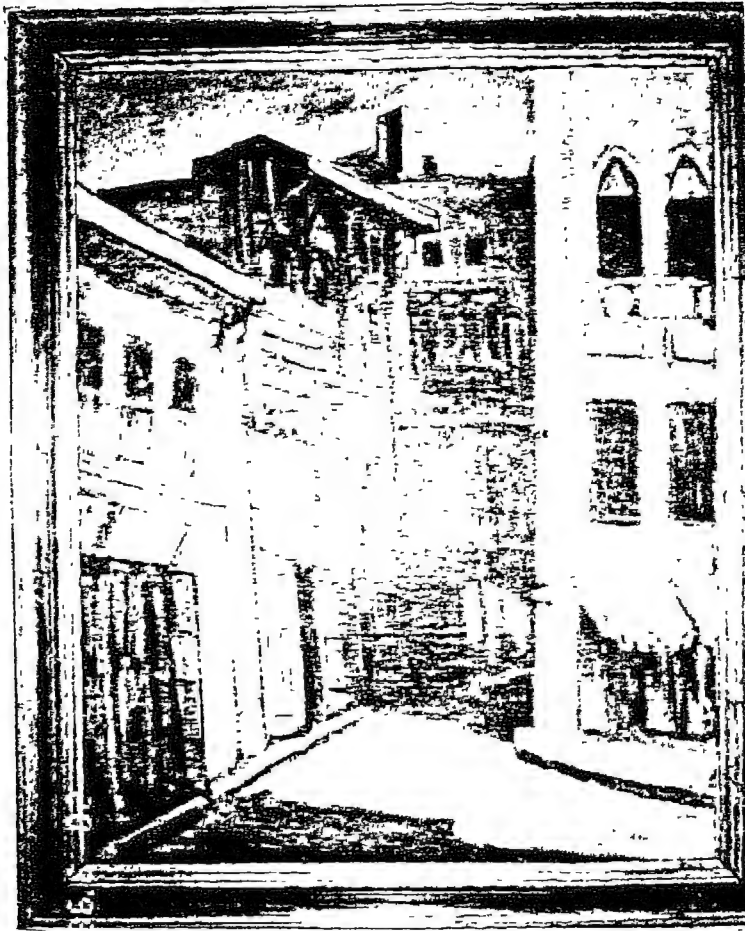
وأتتبع رحلة سقوط الضوء على الشكل المعمارى وتنوعه بين القريب والبعيد ، دون الاستغراق فى التفاصيل المكونة للمنظر كثيراً ، وأدين بتعلم المنظورى الفنى " فى العمل للفنان حسنى البنانى " أستاذى حيث أن الحوائط فى أعمالى غالباً ما تميل الى الخارج قليلاً حتى تؤكد معنى الاستقرار والثبات وراحة العين فى النظر اليها ولكنى لم أتفق معه فى شكل القطع فى اللوحة حيث أننى أميل الى شكل المستطيل الرأسى فى العمل وليس الافقى .

فهو الانسب دائماً فى رسم الحارة المصرية ، وأتناول أعمال المنظر تارة بين أن يكون الشكل ملون بالوان مختلفة وآخر بين الوان الرماديات بدرجاتها المتعددة حسب معطيات الشكل أمامى ففى تجربة المنظر بدولة الامارات مثلاً ، وحيث الضوء ساطع بشدة والظلال حادة الى حد ما ، تناولت المنظر بالوان رمادية حيث أن سطوع الضوء الشديد يطمس اللون من على الجدران والاشكال ، فضلاً عن إن اللون هناك شحيح ، فلا توجد أشجار أو ألوان للمنازل هناك أشبه ما تكون قرية لمنازل القرى المصرية .

وهذه بعض من تجارب المنظر فى أعمالى .

أما على الجانب الآخر فهناك العديد من الأعمال التى أعبر فيها من خلال الموضوع عن وجه نظره سياسياً وإجتماعياً ممّطياً المدرسة التعبيرية كوسيلة للتعبير عن وجه نظرى فى اللون والشكل والمضمون ، واللوحة عندى تأخذ بعداً ضحلاً ، أى التسطيح فى المنظور دون الالتزام بنسب وواقعية الاشكال فمن الأشكال الطائفة فى الفضاء الى لا واقعية وضع الاشكال على سطح الصورة .

وهذه بعض من تجارىي التى أستفدت من المنظر الطبيعى ومن مفرداته فى الحارة المصرية للعديد من أعمالى التى أتأولها .

شكل رقم (٨٤)

شكل رقم (٨٥)

شكل رقم (٨٦)

شکل رقم (۸۷)

شكل رقم (٨٨)

أسماء المراجع والكتب

- ١- شخصية مصر للدكتور جمال حمدان - الهيئة .
- ٢- الفن المصرى القديم - الجزء الثانى - د. ثروت عكاشه - دار المعارف .
- ٣- الفن المصرى القديم منذ اقدم عصوره حتى نهاية الدولة القديمة - محمد انور شكرى - النهضة .
- ٤- أساليب التصوير الجدارى - عايدة عبدالعزيز - رسالة ماجستير - مكتبة الكلية .
- ٥- فجر التصوير المصرى المعاصر - عز الدين نجيب - دار المستقبل العربى سنة ١٩٨٥ .
- ٦- الحياة الشعبية فى رسوم ناجى - سعد الخادم - دار المعارف - سنة ١٩٥٨ .
- ٧- رواد الفن التشكيلى - بدر الدين أبو غازى - العدد ٤١٣ - دار الهلال .
- ٨- بحث من علم الجمال - جان برتليمى - ترجمة أنور عبدالعزيز .
- ٩- قيمة الرسوم التحضيرية فى التصوير المصرى المعاصر - دكتوراه رضا عبدالسلام - مكتبة الكلية .
- ١١- الطيور فى الفن المصرى القديم - ماجستير - ملك أسعد فخرى - مكتبة الكلية .
- ١٢- أثر الانطباعية على المناظر الخلوية فى فن الجرافيك - ماجستير - محمد رشدى - مكتبة الكلية سنة ١٩٨٥ .
- ١٣- منابع الرؤية الفنية وأثرها على جيل التصوير المصرى الحديث - دكتوراه - محمود أبو العزم - مكتبة الكلية .
- ١٤- الضوء فى فن التصوير المعاصر - دكتوراه - حامد صقر ١٩٨٧ - مكتبة الكلية .
- ١٥- تاريخ فن التصوير الحديث من (٩٠٠ - ١٩٨٠) - دكتوراه - فاروق بسيونى سنة ١٩٨٣ - مكتبة الكلية .

- ١٦- كيف نفهم التصوير - ليونيلك - دار الكتاب العربى .
- ١٧- قياس العمل الفنى - د./ نبيل الحسينى - الانجلو المصرية ١٩٨٦ .
- ١٨- دنيا هذا الفنان - نعيمة عطية - الهيئة - سنة ١٩٨٨ .
- ١٩- العين العاشقة - نعيمة عطية - الهيئة - سنة ١٩٧٦ .
- ٢٠- سيف وأدهم وأنلى - كمال الملاح / صبحى الشارونى - الهيئة ١٩٨٤ .
- ٢١- يوسف كامل - بدر الدين أبو غازى - الهيئة ١٩٨٢ .
- ٢٢- رمسيس يونان - بدر الدين أبو غازى - الهيئة ١٩٧٨ .
- ٢٣- ناجى - المجلس الاعلى للفنون والاداب - ١٩٥٧ .
- ٢٤- محمود سعيد - بدر الدين أبو غازى - الهيئة ١٩٨٠ .
- ٢٥- محمود سعيد - بدر الدين أبو غازى - مطبعة مصر ١٩٦٠ .
- ٢٦- الفن المعاصر فى مصر - حامد سعيد - مكتبة الكلية .
- ٢٧- الآثار المصرية فى وادى النيل - جيمس بيكر ترجمة لبيب حبيش -
الهيئة ١٩٨٧ .
- ٢٨- تاريخ الحركة الفنية فى مصر الى عام ١٩٤٥ - صدقى الجباخجى -
الهيئة ١٩٨٦ .
- ٢٩- الاسس التاريخية للفن التشكيلى المعاصر - حسن محمد حسن - دار الفكر
العربى ١٩٧٤ .
- ٣٠- معجم لسان العرب - لابن منظور .
- ٣١- محمد صبرى - كتاب هيئة الاستعلامات - صدقى الجباخجى .
- ٣٢- صلاح طاهر - كتاب هيئة الاستعلامات - صبحى الشارونى .
- ٣٣- جاذبية سرى - كتاب هيئة الاستعلامات - فاروق بسيونى .
- ٣٤- راغب عياد - كتاب هيئة الاستعلامات - بدر الدين أبو غازى .
- ٣٥- كتالوج معرض الفنان وقطعته المختارة - قاعة السلام - سنة ١٩٧٩ .
- ٣٦- قاموس الفنانين التشكيليين فى مصر - صبحى الشارونى - تحت الطبع .
- ٣٧- المدينة الاسلامية - محمد عبدالستار عثمان - عالم المعرفة .

٣٨- ثمانون سنة من الفن - رشدى أسكندر - كمال الملاخ - صبحى الشارونى -
الهيئة ١٩٩١ .

٣٩- مدارس ومذاهب الفن الحديث - الجز الاول - صبحى الشارونى - الهيئة
١٩٩٤ .

٤٠- الفنون الجميلة بين المتعة والمنفعة - مختار العطار - الهيئة ١٩٩٤ .

٤١- الفن والحداثة بين الامس واليوم - مختار العطار - الهيئة ١٩٩١ .

٤٢- دائرة المعارف البريطانية - مكتبة الكلية - الجزء الثانى عشر .

SUMMARY الملخص

يتناول الباحث موضوع المنظر الطبيعي فى الفن المصرى المعاصر وذلك فى ثلاثة أبواب فى كل باب ثلاثة فصول وفى الباب الاول بعد أن قام بعمل مدخل تمهيدى عن جغرافية وطبيعة الارض المصرية وتضاريسها جاء فى الفصل الاول مفهوم المنظر الطبيعي فى الفن المصرى القديم عبر عصوره الثلاثة فى الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة مبيناً خصائص ومفهوم المنظر عبر تلك الاسرات مع عرض وتحليل لبعض النماذج من أعمال الفنان المصرى القديم .

أما فى الفصل الثانى فتناول الباحث المنظر الطبيعي فى فن المستشرقين الذين زاروا مصر لتسجيل معالمها وبيئتها من خلال المنظر الطبيعي ، وفى الفصل الثالث تناول الباحث المنظر الطبيعي فى مدارس الفن المختلفة فى أوروبا ابتداءً من المدرسة الكلاسيكية على اعتبار أنها النواه التى حققت إستقلالية لفن المنظر فى العصر الحديث وإنهاءً بالمدرسة التأثيرية التى كان المنظر الطبيعي هو البطل الرئيسى فى كل أعمالها .

ثم أنتقل الباحث فى الباب الثانى لبحث عن دور الفنانين المصريين الذين تناولوا فن المنظر الطبيعي فى الفن المصرى المعاصر وذلك من خلال أعمال جيل الرعيل الاول فى الفصل الاول من ذلك الباب ثم الانتقال الى الجيل الوسيط منهم التقليديون وعلى الجانب الآخر المتمردون من خلال شرح وتحليل لأعمالهم .

وفى الباب الثالث تناول الباحث المنظر الطبيعي وطريقة أدائه عند بعض الفنانين المصريين مثل أنجى أفلاطون وجاذبية سرى وزينب عبدالعزيز وزينب عبدالحميد ومرجريت نخلة .

وفى الفصل الثانى تناول الباحث المنظر الطبيعي فى أعمال بعض الفنانين المعاصرين الذين بحثوا فى المنظر كهدف بحد ذاته مثل شفيق رزق سليمان ، ومصطفى الفقى ، وحسن عبدالفتاح .

وفى الفصل الثالث تناول الباحث تجربته الفنية بشكل كامل مدعماً ذلك ببعض الاشكال واللوحات وبين الأثر الذى أستفاد منه فى بحثه سواء أكان الموضوع الذى يتناوله عن المنظر الطبيعى أو أعمال اخرى .

In the third chapter. first part the researcher mentioned the natural scene and the method of its treatment by the woman like Engy Aflaton. Gazabia Saery. Zeinab Abd El Hamid and Zeinab Abd El Aziz.

In the second part , the natural scene in the contemporary artists now like doctor / Hassan Abd El Fattah. Doctor/ Moustafa El Fekky and Salama Zahran

The third and last part. the researcher explained his technical experience fully added to the effect of natural scene in his technical works and the way of his treatment to natural scene as aim in it self.

Researcher name/ Ahmed Yoniss

Dahawy Ibrahim.

Fine Arts Faculty
Penring Section

Abstract

Distinctive characters of the natural scene in the contemporary Egyptian art.

The researcher deals with the subject of the natural scene in the contemporary Egyptian art in three chapters. every chapter include three parts

In the first chapter the researcher write a preface about geography and nature of Egyptian earth and its reliefs. Then in the first part he deals with the conseption of the natural scene in the old Egyptian art through its three ages. the old state, the middle state and the modern state age mentioned its characters and conceptions

The second part includes the natural scene in European art schools. from classical school till the effective school.

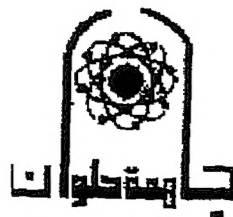
In the first part the researcher deals with the natural scene in orientalist art who came to Egypt to record its landmarks through the natural scene.

The researcher deal in the second chapter. first part the natural scene in the first age and the establishment and evolution of beautiful arts Faculty of Egypt.

In the second part, we find the scene in the middle age as Kamel Moustafa, Housny El Banany and Mohamed Sabry.

In the third part, the natural scene in the modern age like, Salah Taher. Mouris Farid and Saef Wanley.

HELWAN UNIVERSITY
Faculty of Fine Artes
Painting

THE CHARACTERISTICS OF
LANDSCAPE IN CONTEMPORARY
EGYPTIAN ART

Prepared By :
AHMED Y. DAHAWI

Supervision
Prof. Dr. HASSAN ABD EL-FATAH HASSAN
Professor In Painting Department

THESIS SUBMITTED
TO PAINTING DEPARTMENT - FACULTY OF FINE ARTS
HELWAN UNIVERSITY - CAIRO FOR RECESSION
MASTER DEGREE PAINTING DEPARTMENT

1996